

Интервью

Интервью
УДК 78.072.2
DOI: 10.56620/2587-9731-2021-3-088-099

«...Поддержка есть во всем». Интервью с И. П. Сусидко

¹ Ирина Петровна Сусидко² Дана Александровна Нагина

^{1,2} Российская академия музыки имени Гнесиных,
¹ Государственный институт искусствознания,
г. Москва, Россия

¹ lspriv@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-2343-7726>

² dnagina@mail.ru

Аннотация. Доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой аналитического музыкознания Российской академии музыки имени Гнесиных Ирина Петровна Сусидко – один из ведущих представителей отечественной музыкальной науки. Она возглавляет диссертационный совет при академии, руководит музыковедческими дипломными работами и кандидатскими диссертациями, а также курирует целый ряд научных проектов международного уровня. Среди них – электронный журнал «Современные проблемы музыкознания» (Contemporary Musicology) и две регулярно проводимые научные конференции «Опера в музыкальном театре: история и современность» (Opera in Musical Theater: History and Present Time) и «Техника музыкальной композиции» (Musical Composition).

«Техника музыкальной композиции» появилась благодаря инициативе преподавателей кафедры аналитического музыкознания. Эта конференция дает возможность сосредоточиться на актуальных проблемах изучения музыки как таковой, на ее внутренних законах, историческом развитии ее языка и материала, актуальном состоянии техники композиции. Цель научного форума «Опера в музыкальном театре» – рассмотреть оперное искусство как синтетическое явление, во всем многообразии его компонентов: музыки, поэзии и литературы, декорационного искусства, вокального исполнительства, режиссерских решений.

В интервью Ирина Петровна рассказала о работе конференций в 2021 году и о новых возможностях, открывшихся для гнесинской науки благодаря победе академии в программе «Приоритет 2030».

Ключевые слова: Ирина Сусидко, «Техника музыкальной композиции», «Опера в музыкальном театре: история и современность», «Приоритет 2030»

Для цитирования: Сусидко И. П., Нагина Д. А. «...Поддержка есть во всем». Интервью с И.П. Сусидко [Электронный ресурс] // Современные проблемы музыкознания / Contemporary Musicology. 2021. № 3. С. 88–99. <https://doi.org/10.56620/2587-9731-2021-3-088-099>

Interview

Interview

“...Support is Everywhere”. An interview with Irina P. Susidko

¹ Irina P. Susidko, ² Dana A. Nagina

^{1,2} Gnesin Russian Academy of Music,

¹ State Institute for Art Studies, Moscow, Russia,

¹ lspriv@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-2343-7726>

² dnagina@mail.ru

Abstract. Irina P. Susidko, Full Professor, Doctor of Art Studies, Head of the Analytical Musicology Department at the Gnessins Russian Academy of Music, is one of the leading musicologists in Russia. She is a Chair of the Academy's Dissertation Council. She supervises graduate theses and doctoral dissertations. She also leads a range of international research projects: an online journal *Contemporary Musicology* and two regular conferences— *Opera in Musical Theater: History and Present Time* and *Musical Composition*.

Musical Composition was initiated by professors of the Analytical Musicology Department. The conference focuses on current issues in studying music, its internal canons, the development history of its idiom and material, as well as state of the art in the technique of musical composition. The goal of the research forum *Opera in Musical Theater* is to explore opera as a synthetic phenomenon in all its multiple dimensions: music, poetry and literature, scenography, vocal performance, and the director's vision.

In her interview, Irina Susidko spoke about the conferences taking place in 2021 and new opportunities that opened up for the Academy due to its victory in the “Priority 2030” program.

Keywords: Irina, *Musical Composition*, *Opera in Musical Theater: History and Present Time*, *Musical Composition*, “Priority 2030”

For citation: Susidko I. P., Nagina D. A. “...Support is Everywhere”. An interview with Irina P. Susidko [Electronic source]. In: *Sovremennye problemy muzykovedeniya / Contemporary Musicology*, 2021, no. 3, pp. 88–99. (In Russ.). <https://doi.org/10.56620/2587-9731-2021-3-088-099>

Доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой аналитического музыкознания Российской академии музыки имени Гнесиных **Ирина Петровна Сусидко** – один из ведущих представителей отечественной музыкальной науки. Она возглавляет диссертационный совет при академии, руководит музыковедческими дипломными работами и кандидатскими диссертациями, а также курирует целый ряд научных проектов международного уровня. Среди них – электронный журнал «Современные проблемы музыкознания» (Contemporary Musicology) и регулярно проводимые научные конференции «Опера в музыкальном театре: история и современность»

Ирина Петровна Сусидко, главный редактор журнала «Современные проблемы музыкознания», заведующая кафедрой аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных

(*Opera in Musical Theater: History and Present Time*) и «Техника музыкальной композиции» (*Musical Composition*). В интервью Ирина Петровна рассказала о работе конференций в уходящем 2021 году и о новых возможностях, открывшихся для гнесинской науки благодаря победе академии в программе «Приоритет 2030».

Д.Н.: Ирина Петровна, Вы руководите двумя масштабными международными научными проектами – «Опера в музыкальном театре: история и современность» и «Техника музыкальной композиции». Пожалуйста, расскажите о том, как возникла идея проведения этих конференций и о командах, которые над ними работают.

Ведущие и организаторы конференции «Опера в музыкальном театре: история и современность». Слева направо: Ирина Васильевна Климова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, Лариса Валентиновна Кириллина, доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Ирина Петровна Сусидко, доктор искусствоведения, профессор, Павел Валерьевич Луцкер, доктор искусствоведения, профессор (РАМ имени Гнесиных)

И.С.: Серия конференций «Техника музыкальной композиции» возникла по инициативе кафедры аналитического музыкознания Российской академии музыки имени Гнесиных. Интерес к теоретической проблематике в последние годы возрос во всем мире, о чем свидетельствует, например, деятельность европейского музыкально-теоретического общества EUROMAC. В 2020 году в России прошел 10 конгресс

Александр Павлович Лободанов, доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на пленарном заседании конференции «Опера в музыкальном театре: история и современность»

EUROMAC, собравший больше 500 участников со всего мира. Не остаются в стороне от этого процесса и преподаватели нашего вуза. При этом «теория» в данном случае не означает некое поле, отграниченное высоким

забором от других областей музыкознания. Ни о каком противостоянии теоретиков и историков уже давно не может быть и речи.

Преподавателям кафедры аналитического музыкознания показалось важным иметь в научном «арсенале» Гнесинской академии «перманентную» конференцию, которая дала бы возможность сосредоточиться на актуальных проблемах изучения музыки как таковой, на ее внутренних законах, историческом развитии ее языка и материала, актуальном состоянии техники композиции. Уже прошло четыре таких конференции, появились прочные научные связи с учеными из российских и зарубежных консерваторий и институтов, что не может не радовать.

Второй «многосерийный» проект – это конференция «Опера в музыкальном театре: история и современность». Как и форум, посвященный технике музыкальной композиции, она проводится раз в два года, первая состоялась в 2013 году. Но задачи у проекта совсем другие. Главная цель – рассмотреть оперное искусство как синтетическое явле-

ние, во всем многообразии его компонентов: музыки, поэзии и литературы, декорационного искусства, вокального исполнительства, режиссерских решений. Иными словами, существенно расширить представление об опере, прибавить к привычному для музыковеда изучению оперной партитуры обсуждение широкого круга музыкально-театральных проблем и вопросов, укрепить научное сотрудничество с театроведами, театральными критиками, специалистами по изобразительному искусству. Нельзя сказать, что в мире, в нашей стране такого рода конференции не проводились. Однако нам показалось важным организовать постоянно действующий проект.

Комплексность, которую мы сделали основным принципом, проявляется и в том, что разговор об опере затрагивает всю историю ее развития – от зарождения в конце XVI века до новейших музыкально-театральных форм. Сейчас

Владимир Владимирович Горячих, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на пленарном заседании конференции «Опера в музыкальном театре: история и современность»

опера – одна из самых быстро развивающихся и динамичных областей искусства, уже давно забыты жалобы на ее «угасание» и даже «смерть», часто звучавшие еще два десятилетия тому назад. Так что наш проект – это не ностальгическое воспоминание о золотом веке оперы, отошедшем в прошлое, а поле для дискуссий о ее настоящем.

Лариса Львовна Гервер,
доктор искусствоведения, профессор
РАМ имени Гнесиных,
организатор конференции
«Техника музыкальной композиции»

Д.Н.: У конференции, посвященной композиции, каждый раз меняется проблематика. У самого первого заседания, организованного Ларисой Львовной Гервер, было название «Техника музыкального сочинения в разъяснениях автора». Затем появились новые ракурсы обсуждения – «Своё и чужое», «От интенции к опусу», «Исторические метаморфозы». Оперный форум кажется более тематически ста-

бильным, у него есть свои постоянные секции, связанные с историческими периодами в развитии оперы, либреттистикой, сценографией, режиссурой, проблемами исполнительства и другими. С чем это связано?

И.С.: В случае с проектом «Техника музыкальной композиции» мы отталкивались от идеи тематических конференций, где доклады объединены какой-то одной проблемой. Первоначально (2015) это был анализ авторских высказываний к музыкальному произведению и понимание их координации с конкретным музыкальным текстом, композиционной техникой. Подобная проблематика в Гнесинской академии широко разрабатывалась в конференциях, проводимых родственной нам кафедрой теории музыки по инициативе доктора искусствоведения, профессора Натальи Сергеевны Гуляницкой. В 2017 году темой стало соотношение авторского и заимствованного материала, сочинение по модели, техника пародии, наличие композиционного, стиливого инварианта и его реализация в музыкальном произведении. Две по-

следние конференции были посвящены процессам развития музыкальной композиции. В 2019 году речь шла о движении от замысла музыкального сочинения к его реализации. Еще в 1990–2000-х годах целый цикл конференций, посвященных творческому процессу, прошел в нашей академии под руководством доктора искусствоведения, профессора Елены Васильевны Вязковой, так что мы в какой-то степени продолжили эту линию. В этом году конференция была посвящена историческому развитию музыкальной композиции, что и отразилось в ее подзаголовке: Исторические метаморфозы.

Конечно, такого рода ограничения сужают и круг участников, и выбор тем докладов. Но по нашему общему мнению, проблемная направленность очень ценна, она дает импульс для возникновения интересных и важных наблюдений и выводов. Склады-

Галина Викторовна Заднепровская,
кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой
музыкального искусства Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова,
ведущая и участник конференции
«Опера в музыкальном театре: история и современность»

вается панорамное представление о логике процессов, проходивших в технике музыкальной композиции в разное время и в разных странах, о пересечениях и параллелях, часто неожиданных, о методах исследования и их реализации, о понятийном аппарате музыкально-теоретической науки. Такие конференции способны двигать вперед музыкове-

дение не только усилиями одного ученого, кафедры. Включается «коллективный разум» музыковедческого сообщества. По крайней мере, мы очень к этому стремимся.

Если говорить о проекте «Опера в музыкальном театре», то набор тематических направлений здесь более стабилен хотя бы потому, что именно их совокупность обеспечивает комплексный характер анализа прошлого и настоящего оперного искусства.

Участники конференции «Опера в музыкальном театре: история и современность» (2019):
Кирил Томов, PhD, профессор кафедры истории Калифорнийского университета,
Алла Германовна Коробова, доктор искусствоведения, профессор Уральской консерватории

Д.Н.: В апреле 2021 года «Техника музыкальной композиции» прошла в четвертый раз, а «Опера в музыкальном театре» – в юбилейный пятый. За годы работы конференций в них многое изменилось. Так, «Музыкальная композиция» в 2015 году насчитывала около двадцати докладчиков, а в этом их оказалась уже ровно сотня. Оперная конференция приближается к двумстам участникам. Сильно расширилась география – у нас выступают ученые со всей России и из разных стран мира – Австрии, Беларуси, Британии, Германии,

Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Мексики, Дании, Нидерландов, Польши, Сербии, США, Украины, Франции и других. Как это стало возможным?

И.С.: Уже несколько раз организаторы обеих конференций размещали объявления о них на портале Golden Pages for Musicologists в разделе «Конференции». Это солидный Интернет-ресурс, к которому обращаются музыковеды всего мира

Мария Владимировна Скуратовская, аспирант РАМ имени Гнесиных, ведущая и участник конференции «Опера в музыкальном театре: история и современность». Слева – Валерий Сергеевич Порошенко, член оргкомитета конференции

в поисках информации о готовящихся научных форумах. Тематика наших конференций заинтересовала зарубежных коллег, пришли заявки. Кроме того, постепенно сложились прочные связи с музыковедами в российских городах, в странах «ближнего зарубежья». Сформировался круг постоянных докладчиков и «пул» молодых ученых, стремящихся заявить о себе. Высокая профессиональная репутация – характерная особенность практически всех научных проектов Российской академии музыки имени Гнесиных. Реноме гнесинского «бренда» создается всеми нашими преподавателями, аспирантами и студентами.

Д.Н.: Оперная конференция постоянно расширяет список научных партнеров. В течение нескольких лет форум проводился совместно с Государственным институтом искусствознания. В

этом году к нам также присоединились Международное музыковедческое общество (International Musicological Society) и Издательство DSCH. Каковы перспективы сотрудничества с этими организациями?

Организаторы и ведущие секции
«Игорь Стравинский и музыкальный театр»,
представители International Musicological Society,
кандидат искусствоведения Наталия Александровна
Брагинская и доктор искусствоведения
Светлана Ильинична Савенко

И.С.: Такая тенденция не может не радовать, потому что научная «кооперация» – то, чего требует сегодняшний день. Причина вовсе не в том, что музыковедение как гуманитарная наука не может развиваться без коллективных акций. Нет, главные открытия по-прежнему рождаются в процессе индивидуальной ра-

боты: в тишине архивов и библиотек, в аналитических «бдениях» над партитурой, в сборе и обработке огромного массива фактов и мучительных порой попытках их систематизировать, в напряженном поиске нужных слов, способных ясно выразить мысль о музыке. Все эти действия совершаются в одиночку. Однако без обмена информацией, идеями, без возможности поделиться мыслями не только с коллегами-учеными, но и с музыкантами-исполнителями наша наука не может развиваться динамично. Поэтому нужны конференции самого разного уровня и тематики, нужны контакты с учеными разных стран, нужно, чтобы музыковедческая гвардия прирастала молодыми силами. В этом плане расширение связи научных проектов Гнесинской академии с

международными организациями, с Государственным институтом искусствознания, с Российским институтом истории искусств (Санкт-Петербург), российскими консерваториями – самый перспективный путь. Последнюю конференцию украсила секция Международного музыковедческого общества (International musicological Society), посвященная музыкальному театру И.Ф. Стравинского. Очень ценны для нас контакты с архивом Д.Д. Шостаковича.

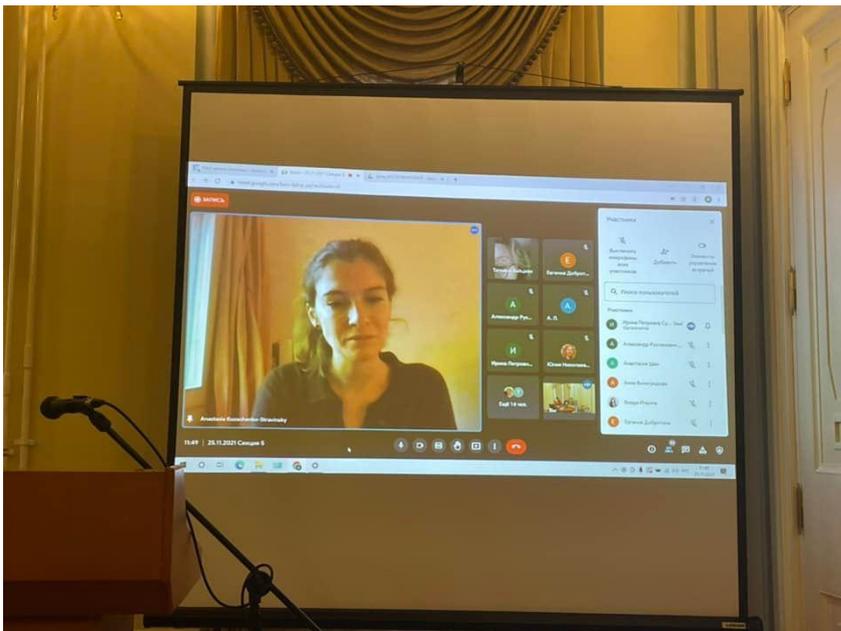
Д.Н.: Какую поддержку оказывает руководство РАМ имени Гнесиных при проведении конференций?

И.С.: На этот вопрос можно ответить коротко: поддержка есть во всем. Мы почувствовали ее с приходом на ректорский пост Галины Васильевны Маяровской. Постоянно чувствуем ее теперь, когда ректором стал Александр Сергеевич Рыжинский, имеющий степень доктора искусствоведения и прекрасно понимающий «муки» и «радости» музыковедческой деятельности. Ни разу ни одна просьба не осталась без внимания, несмотря на то, что многие годы вузовская наука не имела финансирования.

Александр Сергеевич Рыжинский, доктор искусствоведения, ректор РАМ имени Гнесиных, участник конференции «Опера в музыкальном театре: история и современность»

Д.Н.: В этом году академия стала победителем правительственной программы развития «Приоритет 2030», и оперный форум проходил при ее поддержке. Как именно это сказалось на конференции?

Онлайн-выступление на конференции «Опера в музыкальном театре: история и современность». Докладчик – Анастасия Козаченко-Стравинская, аспирант, научный сотрудник Центра изучения культуры России (CSAR), Университет Ка' Фоскари (Венеция, Италия); аспирант Государственного института искусствознания; президент «Фонда семьи И.Ф. Стравинского и его сыновей»

на оффлайн, идет запись трансляции, докладчики выходят на связь из разных стран и с разных континентов. Тем более, что в оперной конференции участвовало более 150 ученых, большинство использовали разнообразный иллюстративный материал. Все это было бы невозможно, если бы академия накануне конференции не приобрела два комплекта прекрасного оборудования, позволившего решить практически все технические проблемы. Все сложилось. Оперная конференция проводилась с прицелом на открытие в Гнесинской академии в рамках программы «Приоритет 2030» научного центра по изучению музыкального театра. Он начнет работать с 2022 года, уже сегодня мы обсуждаем планы, договариваемся с коллегами о совместной работе.

И.С.: В 2021 году по понятным причинам обе конференции проходили в смешанном формате – очно, в залах нашей академии, и дистанционно. Непросто – прежде всего технически – было выдержать именно смешанный формат, когда возникают постоянные переключения с онлайн

Д.Н.: Что самое сложное в процессе подготовки и проведения таких научных проектов?

Участники и слушатели конференции
«Опера в музыкальном театре: история и современность»

И.С.: Наверное, мне легче ответить на вопрос, что самое необходимое. И ответ этот будет коротким: нужна команда увлеченных единомышленников, которые не делят работу на свою и чужую, всегда готовы подставить плечо и протянуть руку помощи. Это не только коллеги, но и ученики – наши гнесинские студенты, магистранты, аспиранты.

Какие у Вас самые яркие впечатления от обеих конференций в этом году?

Самые яркие впечатления – высокий уровень докладов и ощущение праздника.

Беседовала Дана Нагина
Фотограф Дарья Кинякина

