Григорий Пантиелев

Творчество женщин-композиторов в контексте мужской композиторской традиции

Введение

История эмансипации – неотъемлемая часть истории человечества. В ней переплетаются и общая борьба за гражданские права, в которой на стороне женщин участвовали и мужчины, и специфически женская борьба с вековыми предрассудками. В истории музыки европейской цивилизации много примеров того, как женщины вопреки обстоятельствам создавали выдающиеся произведения, и как окружение зачастую препятствовало их естественному творческому устремлению. Традиционно этот комплекс вопросов рассматривается преимущественно с точки зрения феминизма – как хроника борьбы женщин за свои права.

Данный курс предлагает иной, музыковедческий ракурс. Мы сознательно оставляем за рамками нашего анализа кардинальный вопрос о равноправной поддержке талантов в музыкальном образовании — это сфера педагогики. Наша цель — достичь равноправия при анализе самих произведений. Мы будем рассматривать сочинения женщин-композиторов, сравнивая их с работами современников-мужчин, и при этом сосредоточимся именно на музыкальном анализе, а не на сочувственном пересказе биографий.

Центром нашего исследования станет музыка. Безусловно, мы будем учитывать, какое влияние жизненные обстоятельства оказывают на художественные решения и эволюцию стиля. Однако именно партитура и реально звучащее произведение будут главным объектом изучения. Для каждой женщины-композитора из нашего списка мы будем проводить сравнительный анализ: с одной стороны, выявлять прототипы и модели, на которые она опиралась, с другой — сопоставлять её сочинения с музыкой современников. Это позволит нам объективно оценить степень её творческой самостоятельности, эстетическую значимость и новаторство ее творчества, её место в панораме эпохи. Контекст и биография — важные ключи к пониманию музыки, но они не могут подменить её анализа.

В фокусе курса — творчество таких авторов 19-20 вв., как Фанни Хензель, Клара Шуман, Эмили Майер, Этель Смит, Эми Бич, Сесиль Шаминад, Ребекка Кларк, Жермен Тайфер, Рут Кроуфорд Сигер, Гражина Бацевич, Галина Уствольская. Этот выбор, не претендуя на энциклопедичность, является репрезентативным и достаточным для серьезных выводов — как для музыковедения, так и для истории феминизма. Последовательно аналитический и компаративистский подход к творчеству женщин-композиторов пока недостаточно разработан как в международном, так и особенно в русскоязычном музыкознании.

Организационные детали и методология

Курс рассчитан на 22 лекционно-семинарских занятия в режиме онлайн (по 2 академических часа еженедельно). **Целевая аудитория:** студенты и аспиранты музыкальных вузов, а также все, кто заинтересован в углубленном изучении истории музыки, в расширении своего культурологического горизонта и в активной исследовательской дискуссии. **Требования:** готовность к работе с русско-, англо- и немецкоязычными источниками (нотными и текстовыми) и к подготовке кратких устных сообщений.

В основе курса лежит майевтический метод — познание через диалог в процессе совместного исследования. Это подразумевает не только любопытство, но и готовность интенсивно изучать предмет изнутри: воспринимать музыку как факт и объект, используя весь музыковедческий инструментарий, и в то же время осознавать её как процесс смыслообразования (а не набор звуков, аккордов, ритмов); учиться отличать исследование от описания, научную аргументацию — от словесного тумана. Работа с источниками включает тренировку навыков самостоятельного поиска и критической оценки источников в интернете в условиях малодоступности библиотек. Групповые работы в закрытых чатах между заседаниями поощряются. Аудио‐ и видеопримеры прослушиваются, просматриваются, обсуждаются в рамках курса совместно. Курс предполагает живую дискуссию, но запись, по разным причинам, не ведется. Умение вести конспект и одновременно участвовать в дискуссии требует навыка, и данный курс предоставляет редкую возможность для его тренировки.

Рекомендуемая литература

1. Методологические и исторические основы, дискуссионные материалы • **Dahlhaus, Carl.** *Grundlagen der Musikgeschichte*. Laaber-Verlag, 1977. — 279 S. • **Dahlhaus, Carl.** *Die Musik des 19. Jahrhunderts*. Laaber-Verlag, 1980. — 367 S.

• **Baxandall, Michael.** *Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style.* Oxford: Oxford University Press, 1972. — xii, 166 p.

• **Beer, Anna.** *Sounds and Sweet Airs: The Forgotten Women of Classical Music.* London: Oneworld Publications, 2016. — 336 p.

• **Bloom, Harold.** *The Western Canon: The Books and School of the Ages.* New York: Harcourt Brace, 1994. — 578 p.

• **Bowers, Jane & Tick, Judith (Eds.).** *Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150–1950.* University of Illinois Press, 1986. — 409 p.

• **Citron, Marcia J.** *Gender and the Musical Canon*. Cambridge University Press, 1993. — 307 p.

• **McClary, Susan.** *Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality*. University of Minnesota Press, 1991. — 220 p.

• **Elkins, James (Ed.).** *Is Art History Global?* London / New York: Routledge, 2007. — 336 p.

• **Fay, Amy.** *Music-Study in Germany, from the Home Correspondence of Amy Fay.* Chicago: Jansen, McClurg & Co., 1880. — 388 p. [Dover Publications, 1991. — 352 p.] (важный ментальный и исторический документ)

• **Gilbert, Sandra M. & Gubar, Susan.** *The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination.* New Haven / London: Yale University Press, 1979. — 719 p.

• **Jones, Amelia (Ed.).** *The Feminism and Visual Culture Reader.* London/New York: Routledge, 2003. — 537 p.

• **Mathias, Rhiannon (Ed.).** *The Routledge Handbook of Women’s Work in Music.* New York: Routledge, 2022. — 556 p.

• **Moi, Toril.** *What Is a Woman? And Other Essays.* Oxford: Oxford University Press, 1999. — 509 p. (пример дифференцированной феминистской аргументации)

• **Neuls-Bates, Carol (Ed.).** *Women in Music: An Anthology of Source Readings from the Middle Ages to the Present*. [Revised Edition] Northeastern University Press, 1996. — 409 p.

• **Nochlin, Linda.** *Women, Art, and Power and Other Essays.* New York: Harper & Row, 1988. — 183 p.

• **Paglia, Camille.** *Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson.* New York: Yale University Press, 1990. — 718 p.

• **Panofsky, Erwin.** *Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance.* Oxford: Oxford University Press, 1939. — x, 248 p.

• **Pendle, Karin (Ed.)**. *Women & Music: A History*. Indiana University Press, ²2001. — 528 p.

• **Pollock, Griselda.** *Vision and Difference: Feminism, Femininity and Histories of Art.* London: Routledge, 1988. — 232 p.

• **Rosen, Charles.** *The Romantic Generation*. Harvard University Press, 1995. — 723 p. (пример критического отношения к музыкальному журнализму и образец анализа, основанного на исполнительской практике)

• **Solie, Ruth A.** (Ed.) *Musicology and Difference: Gender, Race, Sexuality in Music Scholarship*. University of California Press, 1993. — 357 p.

• **Taruskin, Richard.** *The Oxford History of Western Music.* Oxford: Oxford University Press, 2005. — ca. 4.154 p. in six vol. (пример автора, который страстно вызывает огонь на себя и способствует дискуссии)

• **Van den Toorn, Pieter C.** *Music, Politics, and the Academy.* Berkeley / Los Angeles / London: University of California Press, 1995. — x, 229 p.

• **Weissweiler, Eva.** *Komponistinnen aus 500 Jahren: Eine Kultur- und Wirkungsgeschichte in Biographien und Werkbeispielen.* Fischer, 1981. **—** 400 S. [überarbeitete dtv Taschenbuchausgabe 1999. **—** 416 S.] (восемь строк о Бацевич :)

• **Williams, Laura A. (Ed.).** *The Routledge Companion to Women and Musical Leadership: The Nineteenth Century and Beyond.* Routledge, 2023. — 570 p.

• **Берберов Р. Н.** *«Эпическая поэма» Германа Галынина. Эстетико-аналитические размышления.* М.: Сов. композитор. 1986. — 390 с. (завершение и метод целостного анализа)

• **Вульф, Вирджиния.** *Своя комната. Перевод с англ. И. Горяниной.* Москва: Individuum, 2019. — 206 с. (художественно аутентичный женский взгляд)

• **Лотман, Ю. М.** *Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров*. Языки русской культуры, 2000. — 704 с.

2. Литература по композиторам

• **Гражина Бацевич:** Frühauf, Tina. *The Music of Grazyna Bacewicz: A Contextual History*. Routledge, 2021. — 182 p.

• **Эми Бич:** Block, Adrienne Fried. *Amy Beach, Passionate Victorian: The Life and Work of an American Composer, 1867-1944*. Oxford University Press, 1998. — 409 p.

• **Ребекка Кларк:** Curtis, Liane (Ed.). *A Rebecca Clarke Reader*. The Rebecca Clarke Society, Inc., 2004. — 256 p.

• **Эмили Майер:** Beuys, Barbara. *Eine Komponistin in der Zeit der Romantik. Emilie Mayer (1812–1883).* Böhlau Verlag, 2021. — 360 S. (пример журналистской восторженности)

• **Рут Кроуфорд Сигер:** Tick, Judith. *Ruth Crawford Seeger: A Composer's Search for American Music*. Oxford University Press, 1997. — 457 p.

• **Этель Смит:** Citron, Marcia J. (Ed.). *The Memoirs of Ethel Smyth*. [Выборка] Viking, 1987. — 313 p.

Louise Collis. *Ethel Smyth. Impetuous Heart.* London: William Kimber, 1984. — 192 p.

• **Жермен Тайфер:** Mitgang, Laura. *Germaine Tailleferre: A Bio-Bibliography*. Greenwood Press, 1999. — 224 p.

• **Галина Уствольская:** Гладкова, О. И. *Галина Уствольская. Музыка как наваждение.* СПб: Музыка, 1999. — 159 с.

• **Фанни Хензель:** Todd, R. Larry. *Fanny Hensel: The Other Mendelssohn*. Oxford University Press, 2010. — 426 p.

• **Сесиль Шаминад:** Kahan, Sylvia. *In Search of New Scales: Prince Edmond de Polignac, Octave-Calixte de la Nux, and Cécile Chaminade*. University of Rochester Press, 2009. — 389 p.

• **Клара Шуман:** Reich, Nancy B. *Clara Schumann: The Artist and the Woman*. Cornell University Press, 2001. — 416 p.