

Казанцева Людмила Павловна

Профессор Астраханской государственной консерватории и Волгоградского государственного института искусств и культуры, зав. Проблемной научно-исследовательской лабораторией музыкального содержания.

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по специальности «музыковед, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин» (1976) и аспирантуру там же (1981).

Кандидат искусствоведения (1985, диссертация «О содержательных особенностях музыкальных произведений с тематическими заимствованиями»), научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор, академик Международной академии информатизации и Академии гуманитарных наук Ю.Н. Рагс), доктор искусствоведения (1999, диссертация «Автор в музыкальном содержании»), профессор.

Действительный член (академик) Международной академии информатизации и Российской академии естествознания.

Член Союза композиторов России.

Состоит в Научном комитете Общества теории музыки России.

Основатель научной школы «Музыкальное содержание».

Ведет учебные курсы «Анализ музыкальных произведений», «Современная композиция», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Введение в специальность». Разработала и около 20 лет преподает у студентов и аспирантов авторский курс «Теория музыкального содержания». В классе по специальности подготовила 32 дипломника и 11 аспирантов. 3 аспиранта стали дипломантами I и II Всероссийских конкурсов «Наука о музыке: Слово молодых ученых» (Казань, 2004 и 2006), два – лауреатами конкурса на лучшую научную книгу (Сочи, 2011 и 2012).

Научный руководитель утверждённых ВАК РФ кандидатских диссертаций: *Шевченко О.В.* «Камерно-инструментальная музыка в художественном пространстве Серебряного века» (2003), *Севастьянова С.С.* «Проблема синтеза искусств в экранном музыкальном театре» (2004), *Мозгот С.А.* «Музыкальное пространство в творчестве Клода Дебюсси» (2006), *Шепшелева О.В.* «Звук в хорах а cappella отечественных композиторов последней трети XX века: содержательный аспект» (2008), *Шмакова О.В.* «Финал в симфонических циклах Бартока, Онеггера и Хиндемита (1930 – 1950-е гг.)» (2008), *Сальникова М.В.* «Темперамент как музыкально-художественный феномен» (2008), *Васирук И.И.* «Художественно-содержательные особенности фуги в творчестве отечественных композиторов последней трети XX века» (2008), *Бескровная Г.Н.* «Музыкальное исполнительство: процессуально-динамический аспект» (2010), *Бозина О.А.* «Семантика тональности в оперном творчестве Н.А. Римского-Корсакова» (2010), *Рахимова Д.А.* «Ориентализм в творчестве С.В. Рахманинова» (2012).

При научном консультировании Л.П. Казанцевой выполнены, защищены и утверждены ВАК РФ докторские диссертации *Волковой П.С.* «Реинтерпретация художественного текста (на материале искусства XX века)» (2009) и *Лукониной О.И.* Максимилиан Штейнберг: личность и творчество в контексте отечественной культуры первой половины XX века (2013).

Автор более 170 научных, учебных и методических публикаций. Среди них 10 книг (Автор в музыкальном содержании / РАМ им. Гнесиных. – М.,

1998. 248 с.; Основы теории музыкального содержания. – Астрахань: ИПЦ «Факел», 2001. 366 с.; 2-е изд. – Астрахань: ГП АО ИПК «Волга», 2009. 368 с.; Музыкальное содержание в контексте культуры. – Астрахань: Волга, 2009. 360 с.; Анализ художественного содержания вокального и хорового произведения. – Астрахань: Волга, 2011. 130 с. и др.), 10 брошюр, статьи (Gontsov, Yury [Petrovich] // *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. – L., N.Y.: McMillan, 2001. Vol. 10. P. 138-139; Симфоническое и вокально-симфоническое творчество: на пути к Китежу // Выплывет ли град Китеж? Композитор Алексей Ларин. Материалы к творческой биографии. – М.: Композитор, 2009. С. 10-61; *The Musical Portrait // Principles of Music Composing: Links between Music and Visual Arts: 12th International Music Theory Conference*. – Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2012. P. 149-153; “Russianness” in music as an other-national // *The National Element in Music: Conference Proceedings / Ed. N. Maliaris*. – Athens: University of Athens, 2014. P. 356-364 и др.).

Сделала свыше 90 докладов на международных, всесоюзных, всероссийских научных конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Дареме (Великобритания), Левене (Бельгия), Лукке (Италия), Элените (Болгария), Афинах, Белграде, Минске, Киеве, Риге, Даугавпилсе (Латвия), Вильнюсе, Красноярске, Ростове-на-Дону, Воронеже, Тамбове, Саратове, Екатеринбурге, Казани, Перми, Курске, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Петрозаводске, Волгограде, Уфе, Салавате, Сочи, Астрахани.

Член Диссертационного совета при Казанской консерватории (2003 – 2006) и Объединенного диссертационного совета при Саратовской консерватории (2005 – 2012). Председатель Регионального экспертного совета РГНФ (2003 – 2011). Член жюри I и II Всероссийских конкурсов научных работ молодых ученых (2004, 2006).

Член редакционных коллегий ВАКовских журналов («Проблемы музыкальной науки», «Фундаментальные исследования», «Современные проблемы науки и образования»), журналов «Art Tempus» и «Philharmonica». Редактор и редактор-составитель более 70 научных и научно-методических

изданий. Среди них: Выразительные средства музыки: Межвуз. сб. Красноярск, 1988; Вопросы музыкального содержания: Сб. тр. / РАМ им. Гнесиных. М., 1996. Вып. 136; Взаимодействие музыки с другими искусствами: Межвуз. сб. науч. тр. Челябинск: ЧВМУ(В), 2000; Музыкальное содержание: наука и педагогика: Материалы Всерос. науч.-практич. конференции. Астрахань, 2002; Музыкальное содержание: пути исследования: Сб. материалов научных чтений. Краснодар, 2009; Музыкальное содержание: пути исследования: Сб. материалов научных чтений. Майкоп, 2012, вып. 2 и др.

Редактор сайта <http://muzsoderjanie.ru/>

Инициатор и организатор международных, всесоюзных и всероссийских научных конференций, а также ежегодных региональных Научных чтений по музыкальному содержанию (Астрахань, 2007; Волгоград, 2008 – 2014).

Дипломант Всероссийского конкурса научных работ (Министерство культуры РФ, 1999). Победитель Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу среди преподавателей вузов (Фонд развития отечественного образования, 2006) и лауреат того же конкурса (2010, 2012, 2013). Лауреат Всероссийской выставки (Российская академия естествознания, 2011). Обладатель Национального сертификата качества (2011). Лауреат премии Губернатора Астраханской области по науке и технике (2003) и музыкальной премии им. Артура Каппа (Администрация Астраханской области, 2004). Лауреат Международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 2013» (Сочи, 2013).

Авторская научно-педагогическая концепция теории музыкального содержания стала основой инновационного проекта, реализованного, помимо Астрахани, в других городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Кургане, Уфе, Салавате, Красноярске, Чите, Краснодаре, Майкопе, Махачкале, Сыктывкаре, Пензе, Знаменске Астраханской области и т.д.) и за рубежом во всех звеньях музыкального образования – вузе, музыкальном училище (колледже), детской музыкальной школе (школе искусств). Внедрение концепции в учебный процесс базируется на авторских программах по

музыкальному содержанию, предназначенных для всех уровней системы специального музыкального образования (Астрахань: Факел, 2001; Астрахань: АГК, 2009 и 2011).

Распространению научных идей и авторской методики способствуют регулярно проводимые Л.П. Казанцевой циклы лекционно-практических занятий по теории музыкального содержания для слушателей ФПК на базе учебных заведений и административных структур по культуре различных субъектов Российской Федерации и за рубежом (в Беларуси и Болгарии). Более 200 слушателей получили сертификаты с правом преподавания нового предмета.

Лектор-просветитель, музыкальный критик, автор радио- и телепередач.

Заслуженный деятель науки и образования.

Награждена Почетными грамотами Министерства культуры Российской Федерации (2009), Администрации Астраханской области (2002), Администрации г. Астрахани (1999), Министерства культуры Астраханской области (2012), Комитета по культуре Администрации Волгоградской области (2013).

Основные публикации

1. Полистилистика в музыке XX века / КГИИ. - Красноярск, 1986. - 32 с.
2. Методологические вопросы анализа музыкальных произведений / КГИИ. - Красноярск, 1987. - 42 с.
3. Полистилистика в музыке: Лекция по курсу «Анализ музыкальных произведений». - Казань: Казанская гос. консерватория, 1991.-35 с.
4. Стилистическое обновление классических форм в современной музыке. - Астрахань: АГК, 1991. - 31 с.
5. Музыкальный портрет. - М: НТЦ «Консерватория», 1995. - 124 с.
6. «Музыка начинается там, где кончается слово...». - Астрахань-М.: НТЦ «Консерватория», 1995 (в соавторстве с М.Ш. Бонфельдом, П.С. Волковой, В.И. Шаховским). - 458 с.

7. Автор в музыкальном содержании / РАМ им. Гнесиных. - М., 1998. - 348 с.
8. Музыкальная интонация: Лекция по курсу «Музыкальное содержание». - Астрахань: ГУП ИПК «Волга», 1999. -40 с.
9. Основы теории музыкального содержания. - Астрахань: ИПЦ «Факел», 2001. - 366 с.; 2-е изд. - Астрахань: ГП АО ИПК «Волга», 2009. - 368 с.
10. Анализ музыкального содержания. - Астрахань: АГК, 2002. - 128 с.
11. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни / АГК. - Астрахань, 2004. - 127 с.
12. Содержание музыкального произведения в контексте художественной культуры. - Астрахань: ГП АО ИПК «Волга», 2005.- 111 с.
13. Хрестоматия по теории музыкального содержания. - Астрахань: ГП АО ИПК «Волга», 2006. - 544 с. + MP3.
14. Музыкальное содержание в контексте культуры. - Астрахань: Волга, 2009 - 360 с.
- 15 Анализ художественного содержания вокального и хорового произведения. - Астрахань: Волга, 2011. - 130 с.
16. Коллаж в современной советской музыке // Отражение современности в музыке / Метод, кабинет уч. заведений. - Рига, 1980.-С. 40-63.
17. Личность композитора в системе музыкального образования // Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы истории, теории, психологии, методологии / РАМ им. Гнесиных. - М., 1997. - С. 227-236.
18. Образ автора в музыке: психологический аспект // Вопросы музыкального содержания: Сб. тр. / РАМ им. Гнесиных. - М., 1996. Вып. 136.-С. 57-79.
19. «Образ автора как критерий «адекватной» слушательской интерпретации музыки» И Hermeneutics in Russia / Герменевтика в России. - 1999. - № 1 // <http://www.tversu.ru/science/hermeneutics>
20. Gontsov, Yury (Petrovich) // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. - L.N.Y.: McMillan, 2001. Vol. 10.-P. 138-139.

21. Теория музыкального содержания в Астраханской консерватории // Проблемы музыкальной науки. - 2007. - № 1. - С. 25- 30.
22. «Пограничные жанры»: за и против // Проблемы музыкальной науки. - 2008. - № 1 (2). - С. 26-31.
23. Синестезийность музыкального содержания // Синестезия: Содружество чувств и синтез искусств: Материалы Междунар. науч.-практич. конференции. - Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2008. -С. 160-165.
24. Подтекстовые смыслы в музыке // Музыкальное содержание: пути исследования: Сб. материалов науч. чтений. - Краснодар: Изд. дом ХОРС, 2009 - С. 11- 22.
25. Симфоническое и вокально-симфоническое творчество: на пути к Китежу // Выплывет ли град Китеж? Композитор Алексей Ларин. Материалы к творческой биографии. - М.: Композитор, 2009. - С. 10-61.
26. Тайны содержания музыки в российской педагогике // Проблемы музыкальной науки. - 2009. - № 1 (4). - С. 22-28 (в соавторстве с В.Н. Холоповой).
27. Southern Russia readings on musical content // European journal of natural history -2010. -№ 1. - P. 63-64.
28. Синестезийные основы музыкального содержания // Галеевские чтения. - Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2010. - С. 278-282.
29. Алексей Ларин: оркестровые портреты России // Вестник Волгоградского государственного института искусств и культуры. - Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2010. Вып. 3. - С. 29-45.
30. Творческое начало на уроках музыки // Как учить музыке одаренных детей. - М.: Классика-XXI, 2010. - С. 130-149.
31. Проблемная ситуация как стимул творчества в музыкально-образовательном процессе // Фундаментальные исследования. - 2011. - № 12. - С. 296-297.

32. «Русские страсти» Алексея Ларина, к проблеме жанра // Проблемы музыкальной науки. - 2011. - № 2 (9). - С. 132-135. То же на англ. яз. // Проблемы музыкальной науки. -2012. - №2 (11). -С. 181-184
33. Paper as an Art Element of Music Work // Music and Paper. Music and Screen. -Belgrade: Department of Musicology University of Art, Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia, 2012. - P. 17.
34. Composer's Reflection in His Music // Theses of 7th International Scientific Conference "Music Science Today: the permanent and the changeable". - Daugavpils: Daugavpils Umversitate Akademiskaisapgads "Saule", 2012. - P. 9-10. То же на латыш, яз. // Там же. Lpp. - 58-59.
35. Музыка о музыке // Музыкальное содержание: пути исследования: Сб. материалов науч. чтений. - Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2012. Вып. 2. - С. 9-25.
36. The musical Portrait // 12th International Music Theory Conference "Principles of Music Composing: Links between Music and Visual Arts" / 12-oji tarptautine muzikos teorijos konferencija "Muzikoskomponavimo principal: muzik osirvaizduojamujqs^sajos". - Vilnius: Lithuanian composers' union; Lithuanian academy of music and theatre, 2012. - P. 42-43.
37. Сознательное и бессознательное присутствие автора в музыкальном содержании: постановка вопроса // Процессы музыкального творчества. Вып. 12: Сб. тр. / РАМ им. Гнесиных. - М., 2012. Вып. 185.-С. 6-25.
38. The Musical Portrait // Principles of Music Composing: Links between Music and Visual Arts: 12th International Music Theory Conference. - Vilnius: Lietuvos muzicos ir teatro akademija, 2012. - P. 149-153.
39. «Russian» in music as an other national //The National Element in Music: International musicological conference. Athens: Faculty of Music Studies of the University of Athens. Music Library of Greece "LilianVoudouri", 2013. P 35.
40. Композитор в зеркале своей музыки // Muzikaszinatnesodien: pastavTgaisunmainTgais. V Zinatnisco- rakstukrajums. - Daugavpils: Daugavpils Universitates Akademiskaisapgads "Saule", 2013. - Lpp. 217-227.

41. Discipline Theory of Musical Content in the Modern. Conservatoire // Abstracts of 8th International Scientific Conference “Music Science Today: the permanent and the changeable”. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskaispads “Saule”, 2013. - Lpp. 5-6. То же на латыш. яз // Там же. Lpp. 46-47.
42. Академическое музыкальное искусство в современной отечественной культуре // Фундаментальные исследования. - 2013. - № 8. - Ч. 6. - С. 1471-1475.
43. Бумага как художественный элемент музыкального произведения // Художественное образование России: современное состояние: проблемы, направления развития. - Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2012. С. 3-23.
44. Лист в зеркале собственной музыки // Ференц Лист. По прочтении гения: Сб. ст. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. -С. 74-81.