

ОТЗЫВ

официального оппонента

Медведевой Юлии Петровны

о работе **СААМИШВИЛИ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ**

«Оперы Кайи Саариахо 2000-х гг.: художественные идеи, музыкальная драматургия, композиционная техника»,

представленной на соискание ученой степени

кандидата искусствоведения

по специальности 17.00.02 Музыкальное искусство

Оперное творчество Кайи Саариахо – одного из самых значительных и признанных в мире современных композиторов – до последнего времени было практически неизвестным в России. 2021 год стал переломным. В марте этого года оперная музыка Саариахо впервые зазвучала на отечественной сцене: в Екатеринбурге была поставлена «Любовь издалека». Сейчас, спустя семь месяцев после этой премьеры, на защиту впервые выносится исследование, посвященное операм композитора. Очевидно, что тема работы Натальи Николаевны Саамишвили исключительно **актуальна**. Она продолжает линию новейших российских и зарубежных исследований, посвященных музыке Саариахо. Вместе с тем представленная к защите диссертация открывает новую сферу в изучении творчества финского композитора: впервые оперы Саариахо рассматриваются как целостное явление. Тем самым **научная новизна** диссертации Н.Н. Саамишвили не вызывает сомнений.

Выбор материала исследования естественен и оправдан: в центре внимания автора оказываются три оперы 2000-х годов, уже получившие устойчивую высокую репутацию на мировых сценах: «Любовь издалека», «Мать Адриана» и «Эмили». Планировка работы следует за материалом: каждой из трех опер посвящена отдельная глава, обобщения и выводы представлены в кратком, но концентрированном по мысли **Заключении**.

Диссертация Н.Н. Саамишвили исключительно информативна и, безусловно, послужит в дальнейшем ориентиром и отправной точкой для изучения опер Саариахо и ее вокального стиля в целом. Выделим наиболее важные и значимые компоненты исследования.

В работе подробно рассмотрена история создания каждого произведения и степень влияния на концепцию Саариахо творческих импульсов от соучастников процесса: либреттиста, режиссеров, певцов. Детально проанализированы и обобщены истоки сюжетов опер. Среди них – различные интерпретации жизнеописания трубадура Жофре Рюделя и их влияние на либретто «Любви издалека», биографические импульсы в создании сюжета «Матери Адрианы», созвучность интересов самой Саариахо и прототипа главной героини оперы «Эмили» – женщины-ученого Эмили дю Шатле. Интересны наблюдения автора о творческих «параллелях» к рассматриваемым операм – как в творчестве самой Саариахо, так и в произведениях ее предшественников.

Одно из важнейших достоинств исследования Н.Н. Саамишвили – внимательно и вдумчиво выполненный анализ музыкальной драматургии опер. Несмотря на изменчивость и постоянную обновляемость тематического материала, на отсутствие точно повторяемых лейтмотивов, автору удается выявить в каждой опере ряд стержневых элементов – интонационных, ритмических, гармонических, фактурных, тембровых. Выводы об особенностях либретто и музыкальной драматургии опер подкрепляются таблицами и схемами.

Высокая степень **достоверности** результатов работы обеспечивается обращением не только к партитурам опер Саариахо, но и к авторским пояснениям, черновикам, наброскам – они помогают избрать необходимую траекторию исследования и проникнуть в детали творческого замысла. Так, важным ключом к анализу «Матери Адрианы» становятся эскизы композитора, приведенные на с. 85 и 110. Переписка Саариахо с либреттистом Амином Маалуфом проливает свет на ключевые для создателей идеи каждой из опер и т.д. В Списке литературы

представлены 26 источников, принадлежащих перу композитора: ее книги, статьи, эссе, заметки, нотные тексты. Все они активно живут в тексте диссертации. Кроме того, Н.Н. Саамишвили привлекает широкий спектр исследовательских источников: музыковедческих, искусствоведческих, филологических, культурологических. Оперы Кайи Саариахо встраиваются автором в широкий ряд художественных явлений последних двух столетий (романтизм, символизм, неоклассицизм, неомифологизм, «поздний модернизм», литература «потока сознания», «магический реализм»).

В каждой из глав предпринято многостороннее исследование соответствующей оперы. Здесь содержится немало ценных суждений и выводов об отдельных произведениях и о стиле Саариахо в целом. Выделим лишь некоторые моменты. Наиболее развернутой и основательной представляется 1 глава работы, посвященная опере «Любовь издалека». При ее анализе автор демонстрирует обширные познания в сфере средневековой культуры и музыки. Здесь, в частности, впервые предлагается идея о суфийских истоках творчества трубадура Жофре Рюделя и прочерчиваются параллели между оперой «Любовь издалека» и поэзией и философией суфизма. Выявлена связь музыкальной характеристики Жофре с сохранившимся напевом канцоны Жофре Рюделя. Н.Н. Саамишвили убедительно аргументирует наличие диалога между «Любовью издалека» и операми Вагнера и Дебюсси о любви и смерти, что показано в таблице на с. 35-36. Тонко и с вниманием к каждой детали проанализирован сложный музыкально-драматургический процесс оперы.

Во 2 главе выделены основные сюжетные мотивы оперы «Мать Адриана», а также найдены архетипические черты в образах основных персонажей и «родовая» иерархия в их соотношении. Говоря об именах героев, автор справедливо отмечает, что они имеют разнонациональное происхождение. Хотелось бы добавить, что имя «Рефка», вероятно, восходит к имени ветхозаветной праматери – «Ревекка», что вполне отвечает рассуждениям автора о библейских аллюзиях в опере на с. 101.

Несомненным достоинством 3 главы является выявление параллелей между монооперой «Эмили» и ее предшественниками – «Любовью и жизнью женщины» Шумана, «Ожиданием» Шенберга и «Человеческим голосом» Пуленка. Интересна и убедительна идея автора о главенстве клавесина в тембровой иерархии «Эмили» и о различных причинах подобного решения. Самостоятельную ценность представляют четыре Приложения к тексту диссертации, где представлены оригиналы либретто и приводится выполненный автором перевод их на русский язык.

Все научные положения и выводы работы представляются убедительными и **обоснованными**. Полностью поддерживая их, хотелось бы высказать одно предположение. На с. 170 речь идет о том, что в центре внимания всех трех проанализированных опер – женские образы, в работе также упоминается об отражении в фигурах героинь личного опыта и взглядов Саариахо. Вероятно, три оперы можно было бы рассматривать как автобиографический сверхцикл, в котором представлены последовательные этапы развития женского «я»: женщина в мире любовных стремлений («Любовь издалека»), женщина-мать («Мать Адриана»), женщина и дело, которому она себя посвящает («Эмили»).

При чтении работы возникают и некоторые вопросы.

1. В какой мере выводы, сделанные об оперном стиле Саариахо, можно распространять на ее творчество в целом?
2. В произведениях Саариахо очевидно стремление к культурному универсализму, к синтезу различных национальных влияний. В работе прочерчены параллели с музыкой австро-немецких и французских композиторов. При этом финские исследователи пишут, что с постановки «Любви издалека» начинается новая страница в истории финской музыки. Возникает вопрос: связаны ли оперы Саариахо с финской культурой?

Замечания к работе немногочисленны и не касаются существенных моментов. На с. 22 и 52, на с. 5 и 175 возникают повторы цитат. Во 2 главе название 3 картины

I действия дается двойко: на с. 85 – «Два сердца», на с. 86 – «После войны», причем в обоих случаях речь идет о первоначальном авторском названии. На с. 145 Марк Туллий Цицерон назван древнегреческим, а не древнеримским философом.

Высказанные замечания и вопросы не снижают высокой оценки диссертации Натальи Николаевны Саамишвили. Ее работа вносит весомый вклад в изучение современной оперы и полностью **соответствует требованиям**, предъявляемым к кандидатской диссертации, а также **отвечает критериям**, установленным Постановлением о присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 20 марта 2021 года № 426). **Автореферат и публикации автора соответствуют положениям диссертации.**

Сказанное позволяет сделать вывод, что Наталья Николаевна Саамишвили, несомненно, достойна присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство.

20.09.2021

Медведева Юлия Петровна,
кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры истории музыки

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория
имени М. И. Глинки»
603950, ГСП-30 г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40
Ректорат: (831) - 419-40-15 (факс)
e-mail: nngk@mail.ru
jul-medvedeva@yandex.ru

Официальный сайт Нижегородской консерватории: nnovcons.ru

ОТДЕЛ КАДРОВ
ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
НАЧ. ОТДЕЛА КАДРОВ
ПЕТУХОВА Е. В.

