

ОТЗЫВ

официального оппонента

Саамишвили Натальи Николаевны

о работе Чумаченко Дарьи Игоревны

**«Балеты Альфреда Шнитке в контексте отечественного музыкального
театра 1970-1980-х годов»,**

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по научной специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

Альфред Шнитке по праву считается классиком XX века. Творчество композитора, высоко ценимое как в пространстве бывшего союза, так и далеко за его пределами, поражает своей масштабностью, широтой жанрового диапазона, уровнем мастерства и оригинальности, глубиной философского высказывания. Справедливым представляется суждение В. Н. Холоповой, назвавшей музыку композитора «эмоционально выраженной философией»: «Альфред Шнитке в своем музыкальном творчестве решает словно бы больше проблем, чем вообще возможно в этом великом искусстве».

Исследовательский интерес к творчеству Шнитке – как в отечественной, так и зарубежной среде - не ослабевает на протяжении десятилетий. Диссертация Дарьи Игоревны Чумаченко служит этому новым подтверждением. В центре внимания диссертанта находятся балеты - относительно малоизученная область творчества композитора, до сегодняшнего момента не удостоенная специального исследования. Вместе с тем эта область занимает значимое место в его наследии – три балета Шнитке, как отмечается в диссертации, не в меньшей степени, нежели произведения других жанров, несут в себе отпечаток яркой и самобытной индивидуальности художника. В работе балеты рассматриваются в контексте отечественного музыкального театра 1970-1980-х годов, что видится весьма резонным: тот факт, что Шнитке работал в русле новейших тенденций своего времени,

которые он отчасти сам и задавал, не вызывает сомнений, как и то, что его сочинения соотносятся с современной им художественной практикой подобно сообщающимся сосудам. В связи с вышесказанным тема диссертации Д. И. Чумаченко представляется, вне сомнения, **актуальной**. В работе впервые подвергаются специальному изучению балеты Шнитке, что указывает на ее **научную новизну**.

Исследователь продвигается в диссертации от общего к частному - от изучения контекста к непосредственно самим балетам, а в изучении балетов - от более общих вопросов к узкоспециальным. Первая глава посвящена проблемам, носящим относительно обобщенный характер - основным тенденциям отечественного балета 1970-1980-х гг., балетам Шнитке в контексте театральных поисков времени, а также проблеме творческого союза композитора и балетмейстера. Анализ проводится с демонстрацией обширного ряда произведений разных авторов, играющих роль той окружающей художественно-музыкальной действительности, в которую погружено балетное творчество Шнитке. В более узком смысле эту роль - по отношению к балетам - играет творчество самого композитора. Изучению данного аспекта посвящен отдельный параграф первой главы диссертации: три балета рассматриваются в связи с художественными, идейно-концептуальными и композиционными модусами стиля Шнитке разных периодов творчества. Дарья Игоревна также анализирует взаимодействие Шнитке с балетмейстерами - Васильевым, Петровым и Ноймайером - в контексте других творческих союзов, как западного, так и отечественного образца.

Вторая, третья и четвертая главы диссертации посвящены трем балетам Шнитке: «Лабиринты», «Эскизы» и «Пер Гюнт» - соответственно. Отметим при соблюдении единства подхода в анализе трех произведений наличие индивидуального ракурса рассмотрения в каждом отдельном случае. Все три главы содержат параграфы, посвященные сюжетной основе или литературному источнику балетов, истории постановок, принципам

композиции, драматургии, особенностям музыкального языка. Однако в случае с балетом «Лабиринты», к примеру, композиционно-драматургическая специфика рассматривается именно «в свете метафоры лабиринта», а в случае с балетом «Эскизы» этот аспект рассматривается в эволюционном ключе с привлечением деталей, касающихся более ранних произведений композитора. Индивидуализированный подход применяется и в аспекте музыкального языка: если в отношении балета «Эскизы» он рассматривается как таковой, то в отношении балета «Пер Гюнт» - конкретно «с позиции лейтмотивной системы».

В Заключении диссертации автор, в числе прочих, приходит к выводу о проявившейся в балетах «высокой степени открытости композитора к исканиям своего времени». Другие выводы касаются авторской художественной концепции, воплотившейся в уникальных - для каждого из балетов – решениях. Наряду с этим, Дарья Игоревна резюмирует: «Балетное творчество Альфреда Шнитке предстает комплексом философских, композиционных, технических сторон индивидуально-авторской стилевой системы композитора». С нашей точки зрения, выводы и научные положения диссертации ввиду изложенных в ней результатов представляются **обоснованными, убедительными и достоверными**. Отметим, что автор имела возможность работать только с рукописями партитур - в силу отсутствия их иного варианта, что, на наш взгляд, умножает ценность выполненного исследования.

Формат отзыва предполагает и обозначение недостатков работы диссертанта. Они не столь значительны, но все же есть. Среди них отмечу нередко встречаемое в тексте опережение выводами их аргументации. Так, например, в начале четвертой главы, на с. 118 автор заявляет об уникальности и непохожести балета «Пер Гюнт», о заключающемся в нем философско-символическом начале, что, на наш взгляд, несвоевременно при условии не приводившейся ранее соответствующей аргументации. Хотелось бы пожелать автору также на дальнейших этапах исследования уделить в аналитических

разделах большее внимание аспектам музыкального языка, помимо гармонии, интерес к которой на данный момент, с нашей точки зрения, превалирует в работе. Другое пожелание: перенести перевод названий номеров балета «Пер Гюнт» из Приложения в текст работы – для удобства читателя. Из менее существенных недочетов назовем опечатки, повторы и стилистические погрешности: встречающиеся в диссертации не совсем удачные характеристики и речевые обороты, такие как «половинчатость» - применительно к персонажу Пер Гюнту, или «зоркий благодаря своему безумию» (с. 5, 119, 139), «музыкальная характеристика героини рисует портрет красивой, но ограниченной женщины» (с. 112) и другие. Отмечу, что высказанные замечания и пожелания не снижают общей ценности и состоятельности работы.

При чтении работы возникают некоторые вопросы.

1. Во второй главе работы, на с. 51-52 Вы пишете о том, что постановка балета «Лабиринты», осуществленная в 1989 г. в Театре пластической драмы, внесла коррективы в восприятие сюжетной линии, сформировав ясное представление о роковом финальном исходе драмы, в то время как «отмеченный Шнитке финальный выход из лабиринта, мог подразумевать как счастливый, так и трагический конец любовной линии». Очевидно, что трактовка финала определяет в таком случае всю концепцию балета. Каково Ваше отношение к такой интерпретации сюжета и какие, на Ваш взгляд, здесь могли бы быть варианты постановочных решений, наиболее органичные идейному замыслу композитора?

2. В главах, посвященных балетам, Вы пишете о композиционно-драматургических решениях композитора, имеющих в основе ту или иную идею: идею лабиринта, концепцию четырех кругов реальности, эскизный принцип. Это наталкивает на мысль о некоторой приверженности Шнитке к прообразам визуальной природы. Не могли бы Вы порассуждать на эту тему, а также о роли визуального начала в творчестве Шнитке в целом, если таковое в данном случае вообще можно рассматривать?

Диссертация «Балеты Альфреда Шнитке в контексте отечественного музыкального театра 1970-1980-х годов» Д. И. Чумаченко **соответствует критериям**, установленным Постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 842, и **требованиям, предъявляемым к кандидатской диссертации. Автореферат и публикации автора в изданиях, рекомендованных ВАК, соответствуют положениям диссертации.** Таким образом, из всего выше сказанного следует, что Дарья Игоревна Чумаченко достойна присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

«31» октября 2023 г.

Саамишвили Наталья Николаевна,
кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник
сектора теории музыки

Федеральное государственное бюджетное
научно-исследовательское учреждение
«Государственный институт искусствознания»
адрес: Россия, 125375, г. Москва, Козицкий переулок, д. 5,
телефон: +7 (495) 694-03-71,
e-mail: institut@sias.ru,
адрес сайта: <https://sias.ru>

Подпись *Н.М. Саамишвили*
Удостоверяется:

