

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
Артемовой Евгении Георгиевны
на диссертацию
Буланова Сергея Александровича
«Комическое в музыкальном театре Родиона Щедрина»,
представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

Диссертационный труд С.А. Буланова обращен к теме, не получившей фундаментального освещения в музыкознании – комическое в музыкальном театре Родиона Щедрина. Несмотря на то, что тяготение к комической сфере в музыке композитора реализовано многократно в разные творческие периоды, эта тема до настоящего времени не становилась объектом специального исследования ученых. Обращение к ней соискателя восполняет эту лагуну, что свидетельствует о *новизне* и *актуальности* работы. Кроме того, новизна исследования определяется заключениями соискателя о ключевом значении категории комического для стиля и мышления композитора, о принципиальном значении для музыкально-театральных сочинений Р. Щедрина комических приемов, сформировавшихся в русском языке и продиктованных литературными первоисточниками.

Поставив целью работы исследование и интерпретацию комического в сочинениях Щедрина для музыкального театра, С. А. Буланов реализует ее тремя путями:

- выявляет комическое в музыкально-театральных произведениях Щедрина – это четыре театральных произведения – балет «Конек-Горбунок» (1956), опера «Не только любовь» (1961), опера «Мертвые души» (1977) и опера «Левша» (2013);
- рассматривает структурные особенности комического в музыке Щедрина, определяя функционирование его элементов и соотнося их с историческими формами комического в европейском музыкальном театре;
- прослеживает выявленные закономерности в процессе эволюций творчества композитора, в том числе в инструментальных жанрах.

С. А. Буланов берет за основу исторический подход в изучении комического как эстетической категории, а также в построении структуры исследования, в трех главах которого произведения Щедрина рассматриваются хронологически последовательно – от ранних к поздним опусам. Материалы диссертации автор исследует, оперируя методами комплексного, стилевого и сравнительного анализа. Структурные особенности музыкальных произведений изучаются с точки зрения сложившихся в теории музыки принципов анализа музыкального языка, а стилистические и лексические особенности литературных первоисточников музыкальных сочинений, как и либретто, рассматриваются в контексте филологических исследований. Обозначенный комплекс методов и подходов, принятых в отечественном и зарубежном музыкознании, как и опора на ряд отечественных и зарубежных источников (в списке литературы 149 позиций), свидетельствует о *достоверности исследования и обоснованности научных результатов.*

В первой главе анализируются процессы, характерные для проявления комического в ранний период творчества композитора, – они рассматриваются в балете «Конек-Горбунок» и опере «Не только любовь», а также в инструментальных жанрах. Отмечается, что «комический аспект балета заключен во внемузыкальных явлениях: в сюжете как носителе вербального смысла и иллюстрирующей его пантомиме» (с. 33). Анализ либретто позволяет говорить о музыкальном воплощении конкретных элементов, создающих комические ситуации посредством звукоизобразительных приемов.

Исследуя музыкальный язык оперы «Не только любовь», соискатель акцентирует внимание на амбивалентной природе комического, которое воспринимается неоднозначно в пересечении с жанром лирического, а во второй половине оперы – трагического и даже экспрессионистического.

Отдельный раздел первой главы, носящий название «Комическое в инструментальных сочинениях», посвящен опусам, появившимся в течение пятнадцати лет, разделяющих оперы «Не только любовь» и «Мертвые души». По

факту этот раздел охватывает не только инструментальные, но и кантатно-ораториальные жанры, в которых так или иначе проявлена сфера комического. В данном параграфе рассматриваются «Юмореска» (1957) и «В подражание Альбенису» (1961) для фортепиано, где комическое представлено в пародийном аспекте, Первый концерт для оркестра «Озорные частушки» (1963), жанр которого соискатель характеризует как «музыкальный театр», курортная кантата «Бюрократида» (1963), в которой нестандартные методы работы с пародийной концепцией приводят к впервые созданному авторскому либретто, оратория «Ленин в сердце народном» (1969), где комическое, проявленное через прием гиперболы, обретает новые черты.

Анализ эволюции комического в процессе развития музыкального языка композитора имеет продолжение и в других главах диссертации, где рассматриваются, кроме театральных сочинений, Третий концерт для оркестра «Старинная музыка российских провинциальных цирков» (1989), Концерт для трубы с оркестром (1994), Сюита для струнного оркестра «Российские фотографии» (1994). Возникшие на протяжении 36 лет, эти сочинения возникают на временном этапе между операми «Мертвые души» и «Левша», анализ которых составляет содержание второй и третьей глав. Из инструментальных сочинений последних лет, отразивших сферу комического, упоминается Концерт для рассказчика, трубы, валторны, флейты, арфы и двух исполнителей на ударных инструментах в сопровождении струнного оркестра и чембало по рассказу Зощенко «Приключения обезьяны» (2020).

Обращение автора к сочинениям нетеатральным – важный аспект диссертации: в попытках исследовать метаморфозы комического в процессе развития композиторского стиля, открыть «механизмы» пересечений комического в разных жанровых сферах на протяжении всего творческого пути Щедрина (от 1957 до 2020 гг.) открывается видение эволюционной динамики комического – от комедии в сторону трагикомического, причем ключевым моментом С.А. Буланов выделяет переосмысление композитором жанра трагикомедии на национальной почве с точки зрения особенностей русской культурной модели. При этом акцентирует внимание на главной особенности работы с комическим для композитора, которой является

неочевидность и двусмысленность как свойство, провоцирующее «разные взгляды» и многообразие интерпретаций комического.

В то же время возникает вопрос: почему при аналитическом охвате всех произведений композитора, в которых представлена сфера комического, автор ограничивает тему и цель исследования музыкальным театром?

В интерпретации комического в опере «Мертвые души» акцентируется гипербола как основной комический прием. Здесь привлекает внимание детальный сравнительный анализ текстов первоисточника Гоголя и либретто Щедрина, так же как в исследовании оперы «Левша» анализ текстов Лескова и Щедрина – это исследование выявляет методы работы композитора с авторским текстом. Среди них доминируют сокращения и повторы, создающие эффект комической гиперболизации. Последовательный переход от детального анализа текстов к их музыкальному воплощению, составивший логику развития исследовательского материала во второй и третьей главах, позволяет детально и многогранно рассмотреть проявление комического в этих операх Щедрина.

Опера-феерия 2015 года «Рождественская сказка», анализ которой в последнем разделе диссертации составил своеобразный *Post Scriptum*, по музыкальным свойствам и принципам претворения комического из раннего периода творчества напоминает, по мнению исследователя, балет «Конек-Горбунук».

Обоснованным видится концепт диссертанта, возникший в опоре на идею «культурной модели» У. Эко как общей формы в различных феноменах. На ее основе автор предлагает три методологически необходимых условия для рассмотрения комического, взаимосвязанных между собой и работающих одновременно: контекст, ассоциации и ситуации. В проявлении комического у Щедрина это:

- *Контекстная зависимость* как главный фактор, благодаря которому можно распознать и точнее интерпретировать комическое в его творчестве. Контекст раскрывает «многослойность» первоисточника, которая отражается в музыкальном воплощении.

- *Ситуации* как способ воплощения комического через параметры музыкального языка.

- *Ассоциации* как способ определить специфику комического через анализ жанрового своеобразия произведений, что позволяет выявить и «отклонения» от привычных трактовок.

Этот концепт «культурной модели» в преломлении комического в музыкальном театре Щедрина, как и более конкретная расшифровка этой модели, где пересекаются, по мнению автора, «ерничество, остроумие и другие оттенки частушек, скрытый протест <...>, разные формы языковой игры» (с. 157), важны для понимания проявления комического в творчестве композитора. Описание этой модели, как и выводы об эволюции комического в творчестве Щедрина, о которых было сказано выше, свидетельствуют о личном вкладе соискателя в музыковедческую науку.

Вопросы, возникшие к диссертанту, носят контекстный характер:

- В диссертации рассмотрено соотношение разных жанровых сфер внутри «поля» комического в творчестве Родиона Щедрина. А какое место занимает комическое в соотношении с другими образно-смысловыми сферами в творчестве композитора в целом?

- В диссертации многократно отмечается влияние традиций на музыку и мироощущение Щедрина, в частности сочинений Глинки, Мусоргского, Прокофьева, Шостаковича, Стравинского. Можно ли говорить о том, что сфера комического Щедрина в свою очередь оказала влияние на музыку второй половины XX и XXI века?

Таким образом, диссертационный труд С. А. Буланова представляет собой завершённое исследование, выполненное на высоком научном уровне и обладающее рядом достоинств – это ясность и структурность мысли, дающие возможность сформулировать способы проявления комического в музыкальном театре Р. Щедрина и его значение, стиль текста, сочетающий научность и литературность, его иллюстративность фрагментами нотного текста и изображениями сцен из театральных постановок, детальность в описании авторских музыкальных приемов,

позволяющая «прочувствовать» колорит комического в музыке композитора, и обобщения, подводящие к масштабным выводам.

Материалы диссертации апробированы в 7-ми авторских публикациях, среди которых 3 статьи в рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК.

Автореферат соответствует содержанию диссертации и отражает ее основные положения и идеи.

Все вышесказанное позволяет сделать заключение: диссертация Буланова Сергея Александровича «Комическое в музыкальном театре Родиона Щедрина», отвечает квалификационным требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатской диссертации в соответствии с критериями, указанными в ПП. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

27.11.2023

Артемова Евгения Георгиевна,
доктор искусствоведения, доцент,
Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский городской педагогический университет»,
профессор департамента образовательных программ
Институт культуры и искусств

119331 Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4а
телефон (495) 951-47-43

e-mail организации: iki.info@mgpu.ru

e-mail личный: e_art@mail.ru

веб-сайт организации: <https://www.mgpu.ru/institutes/IKI>

Подпись руки Е.Г.Артемова ПОДТВЕРЖДАЮ.

Начальник отдела кадрового учета

Ф.Н. Архипова