

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
Артемовой Евгении Георгиевны
о диссертации
Заднепровской Галины Викторовны
**«Отечественный музыкальный театр рубежа XX-XXI вв.:
в поисках обновления оперного жанра»**,
представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения
по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

Опера – это жанр, который на протяжении последних десятилетий испытывает серьезные метаморфозы, в связи с чем вызывает пристальное внимание музыкальной общественности – композиторов, ученых, критиков, исполнителей. Композиторская практика в оперном жанре сегодня весьма разнообразна, и постоянное появление новых форматов провоцирует самые полярные мнения о современной опере – от признания новых форм до утверждений о «смерти» жанра. Безусловно, описанная ситуация с жанром оперы требует его научного осмысления. Такому осмыслению посвящен труд Г.В. Заднепровской, поставившей целью создание целостной картины отечественной оперы рубежа XX–XXI веков, ее развития во всем многообразии жанровых разновидностей, выявления их типовой содержательной и композиционной специфики и разработки понятийного аппарата теории современной оперы. Постановка такой масштабной цели свидетельствует не только об *актуальности* исследования, но и о его *новизне*.

Диссертационный труд Г. В. Заднепровской представляет собой глобальное исследование и по содержанию, и по масштабу – два тома содержат семь глав общей численностью 675 страниц. Текст обильно иллюстрирован нотными примерами. Кроме того, имеется нотное приложение, рубрицированное по главам, и еще два приложения – с кратким содержанием опер и иллюстрациями постановок.

Объектом исследования является оперное творчество отечественных композиторов с 1990-х годов до сегодняшнего дня. Спектр аналитических изысканий автора в жанре современной оперы огромен и охватывает значительный корпус композиторских имен – это более сорока отечественных

авторов и более десяти ведущих имен в западной истории оперы последнего времени. Многие композиторские опусы стали впервые предметом музыковедческого анализа.

Кроме того, в поле зрения автора вошли либретто и их литературные источники, документальные источники, переписка и интервью, взятые у создателей современной российской оперы, видеозаписи и аудиоматериалы, связанные с различными сценическими постановками опер, а также материалы средств массовой информации, содержащие попытки осмысления жанра музыкальной критикой.

В отборе музыкального материала Г.В. Заднепровская опиралась на его художественную ценность и репрезентативность в контексте жанровой типологии, разработанной в данной диссертации, а также на степень изученности сочинений, определившую методику обращения с материалом, а именно: детальный аналитический подход к неизученному тексту, поиск нового ракурса рассмотрения уже изученных сочинений, система расположения материала для создания необходимого контекста.

Логика исследования направлена от разработки теоретической и типологической базы, представленной в первой главе, к анализу разных типов современной оперы в шести главах работы, где рассматриваются образцы литературной, духовной, камерной, документальной оперы, медиаоперы, оперы-ремейка и оперы-триллера. Отметим, что два последних термина введены автором диссертации. Опера-триллер имеет параллели с жанром кинотриллера. В соответствующем разделе диссертации рассматриваются оперы-триллеры А. Шнитке «Джезуальдо» и «Жизнь с идиотом», а также упоминаются зарубежные оперы Б. Бартока, С. Шаррино и Л. Франческо в аналогичном жанре. Было бы логичным добавить к этому ряду оперу Джана Карло Менотти «Медиум» (1946), обладающую всеми признаками этого жанра и часто ставящуюся на различных сценах, в том числе отечественных.

Выводы диссертации содержат ряд ценных заключений, свидетельствующих о значительном личном вкладе соискателя в музыковедческую науку. Эти заключения позволяют систематизировать

процессы, происходящие в истории развития оперного жанра в обозначенный период и поставить их на теоретическую платформу.

Автор отмечает переходность и неоднородность рассматриваемого в диссертации этапа для искусства в целом, и оперного жанра, в частности. Это отражено в смене социальных и эстетических признаков сменяющихся внутри него периодов:

- 1990-е выделяются как переходный этап от советского к постсоветскому, где ориентация на традицию сочетается с ее постепенным расшатыванием;
- 2000-е отмечены обновлением оперного жанра как во внешних, так и во внутренних причинах, при этом внешние иницируют внутренние;
- 2010-е характеризуются проявлением сформированных эстетических позиций, как возвращающих к мысли о возможности существования оперы в привычном ее формате, так и отрицающих эту возможность, доказываемую на практике в новом музыкальном театре.

Еще один вывод касается причин обновления жанра, среди которых выделены философские, эстетические в русле концепций постмодернизма и постконцептуализма, а также технические, то есть цифровые технологии, проникающие в оперу. Упоминается и фактор полижанровости, ставшей результатом обновления оперы в 1990–2010-х годах.

На сегодняшнем этапе автор исследования выделяет три наметившихся магистральные линии в развитии современной оперы: первая ориентирована на традиционную модель классико-романтической оперы при значительном обновлении музыкального языка; вторая связана с появлением альтернативных жанров; еще одно направление представляет собой активное развитие жанров «третьего пласта»: это мюзикл, рок-опера и подобные жанры, остающиеся по большей части за рамками данного исследования.

К направлению, продолжающему традицию, Г.В. Заднепровская относит оперы, ориентированные на неомелодизм, а также литературную, духовную; частично камерную оперы и оперу-триллер. Отдельно выделяется категория документальной оперы как жанрового микста, в котором пересекаются традиционная опера и жанры «третьего пласта» –

предполагается, что именно в этих типах оперы может сложиться в будущем интонационный словарь эпохи.

В диссертации вводится понятие альтернативной оперы – им обозначены «сочинения, не обнаруживающие типовых признаков жанра (или обнаруживающие их отчасти), однако при этом названные самими авторами “оперой” или позиционируемые в этом качестве» (с. 41).

Типологизировать обширное поле разновидностей современной оперы – задача непростая. Предложенная в диссертации типология предлагает опорные точки для его систематизации, хотя, по справедливому замечанию автора, она пронизана системой «взимопересекающихся» полей (с. 41), оставляющей «окно» для встраивания в нее новых образцов непрерывно трансформирующегося жанра.

Г. В. Заднепровская делает акцент на обобщающей тенденции деканонизации оперного жанра, отражающей общие процессы, в связи с чем предлагается методологический подход к анализу жанра, заимствованный в литературоведческой теории жанра эпохи художественной модальности, где, по мнению автора, фактически рассматривается инверсия понятий «жанр» и «вариация на жанр»: собственно жанр уходит в «ядерные глубины» и становится «труднее опознаваем» (с. 38), а на смену канону-мере приходит «внутренняя мера», которой в диссертации становится сам материал исследуемых сочинений. Он является основой типологизации, имеющей многоуровневую структуру, и опирается на такие критерии, как отношение к традиции, масштаб сочинения, литературный источник и музыкальная драматургия, концепт и музыкальная драматургия.

На наш взгляд, «внутренняя мера» в контексте перечисленных критериев лежит в плоскости субъективизма и остается открытым вопросом жизни жанра в его традиционном понимании в сочинениях, названных композиторами оперой, но при этом утративших главные внешние признаки, свидетельствующие о принадлежности к жанру, например, собственно вокальное начало в опере (как в инструментальной опере Е. Петрова «Ольга российская»). В этой связи представляется рациональным предложение соискателя вернуться к первоначальному значению термина *opera*,

понимаемому в буквальном переводе как «произведение, труд», но рассматривать его в таком значении не только по отношению к медиаопере И. Юсуповой, как предлагает автор на с. 60 2-го тома исследования, а в отношении ко всем образцам альтернативной оперы, утратившим признаки традиционного жанра.

Следствием деканонизации, как отмечается, стало изменение взаимоотношения между двумя важнейшими категориями оперы — сюжетом и жанром, при котором в предшествующие эпохи сюжет практически всегда являлся ориентиром для зрителя, обозначающим принадлежность сочинения к определенному жанровому типу. Может ли автор высказать свое мнение, что именно может служить устойчивым ориентиром для зрителя, позволяющим идентифицировать принадлежность к жанровому типу на современном этапе, учитывая тот факт, что к альтернативной опере в диссертации относятся «сочинения, не обнаруживающие типовых признаков жанра»?

Важным видится выделение новых инвариантных жанров в современной опере, возникших на основе индивидуализации композиторского мышления и представленные в единичных версиях – это опера-анекдот (Осколков), опера-романс (Корндорф), «духовный цирк» (Кнайфель), документальная опера (Львович), медиаопера (Юсупова) и др.

В диссертации Г. В. Заднепровской содержится ряд наблюдений за структурой и функционированием современной оперы, которые остаются открытыми для дискуссий, что естественно, когда предпринимается попытка типологизации постоянно преобразующегося жанра.

Например, на стр. 6-7 говорится о малой заинтересованности администрации большинства российских театров в постановке, и, как следствие, в появлении новых сочинений. Это утверждение представляется дискуссионным: с конца 90-х мы наблюдаем открытость театров к постановкам современных композиторов – им предоставляются экспериментальные, а иногда и большие сцены – например, в Москве это происходит ежегодно в большинстве музыкальных театров. Например, на протяжении последних лет на разных театральных сценах столицы были поставлены оперы, в ряду авторов которых такие значимые современные

отечественные композиторы, как Владимир Мартынов, Александр Вустин, Леонид Десятников, Александр Маноцков, и молодые авторы, чье творчество еще ждет своего исследователя. Был организован проект КоОПЕРАция в МАМТе, просуществовавший 3 года и показавший экспериментальное творчество сразу многих молодых композиторов в жанре оперы.

В разделе «Неомелодизм» на основании оперы «Дракула» Андрея Тихомирова и монооперы «Вещий сон» Алексея Чернакова автор делает вывод о возрождении во втором десятилетии XXI века оперы, где господствует обновленная мелодия определенного жанрового типа и содержатся различные элементы современного музыкального языка, включенные в драматургию типовых оперных форм. Но справедливо ли делать такой вывод на основании двух сочинений, если в операх предыдущих двух десятилетий, ориентированных на традицию, так или иначе, эти признаки имеются? Возможно, стоит говорить о начале формирования на основе этих сочинений нового интонационного словаря нашей эпохи. Тем более, что к этому списку можно добавить и другие сочинения, например, оперу композитора А. Сергунина «Доктор Гааз». Также не исключается возможность формирования этого «интонационного словаря» и в альтернативных жанрах, как показывает практика – такой пример представляет опера с добавленной реальностью К. Комольцева «Любовь к трем Цукербринам» по роману В. Пелевина.

Обоснованность научных результатов обусловлена опорой на комплекс современных научных методов исследования, среди которых системный, структурный анализ, герменевтика, метод интертекстуального исследования, применяемые в контексте исторического подхода.

Достоверность исследования подтверждается значительным корпусом источников, которыми оперирует автор (в списке литературы 577 позиций, из которых 21 – на иностранных языках), а также многоаспектным подходом к анализу – совокупностью теоретического, музыкально-исторического ракурса в рассмотрении опер, философско-эстетического аспекта и ориентацией на «живое» слово композитора.

Резюмируем сказанное. Диссертационный труд Г. В. Заднепровской – фундаментальное исследование, содержащее ряд значимых для науки открытий и обобщений. Надо отметить, что этот труд, несомненно, должен стать достоянием музыкальной общественности и быть опубликован.

Материалы диссертации апробированы в 43-х авторских публикациях, среди которых 18 статей в рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК, и одна – в Web of Science.

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

Все вышесказанное позволяет сделать заключение: диссертация Заднепровской Галины Викторовны «Отечественный музыкальный театр рубежа XX-XXI вв.: в поисках обновления оперного жанра», отвечает квалификационным требованиям ВАК, предъявляемым к докторской диссертации в соответствии с критериями, указанными в ПП. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 842 (в действующей редакции), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

27.01.2024

Артемова Евгения Георгиевна,
доктор искусствоведения, доцент,
Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский городской педагогический университет»,
профессор дирекции образовательных программ
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/КИ>

Подпись руки *Е.П. Артемова* ДТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела кадрового учета
7Р.Н. Архипова