

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора искусствоведения, доцента
Элькан Ольги Борисовны на диссертацию У Сянцзэ
на тему: «Оперное творчество Ферруччо Бузони
в свете эстетических принципов композитора»
по специальности 5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство) (искус-
ствоведение)

В преддверии памятной даты – столетия со дня смерти выдающегося композитора, пианиста, дирижера и педагога Ферруччо Бузони – вполне закономерна активизация исследовательского внимания к этой интересной, уникальной, универсальной творческой личности. Диссертация У Сянцзэ посвящена анализу оперного наследия Ф. Бузони в контексте изучения его эстетических принципов как целостного явления, ставшего отражением особенностей творческой судьбы композитора и «синтетичности» его интересов. Оперы Ф. Бузони, имеющие глубокий философский подтекст и демонстрирующие эстетическую установку композитора на единство музыки, поэзии и живописи, звучат сегодня весьма актуально и современно.

1. Актуальность избранной темы.

Актуальность исследования, как справедливо отмечает автор диссертации, связана с дефицитом работ, специально посвященных эстетическим принципам оперного наследия Ф. Бузони, а также со сложившейся в отечественном искусствоведении традицией изучения творчества этого выдающегося музыканта преимущественно сквозь призму его пианистической и редакторской деятельности. Однако современная культурная ситуация доказывает, что оперные произведения Ф. Бузони становятся всё более востребованными на сцене и постепенно перемещаются в эпицентр общественного внимания, что повышает актуальность их исследования с музыковедческой точки зрения. В связи с этим соискатель предлагает собственную методику комплексного искусствоведческого анализа опер Ф. Бузони, который опирается на лучшие отечественные традиции изучения специфики оперной драматургии, а также включает элементы интертекстуального подхода, методов интерпретации и реинтерпретации. Таким образом, современные аналитические инструменты исследования полностью соответствуют актуальной проблематике диссертации.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации У Сянцзэ, представляются научно обоснованными и убедительными. Это выражается в обширном и корректно подобранном фактологическом материале, в комплексном подходе к оценке разнообразных культурных явлений эпохи, в условиях которых формировался и развивался самобытный талант Ф. Бузони, а также в смысловом соответствии ключевых структурных элементов работы: задач, защищаемых положений, глав диссертации и выводов. В качестве цели исследования автор обо-

значает раскрытие целостного характера эстетических принципов Ф. Бузони, ставших своеобразным отражением его творческой судьбы и оказавших непосредственное влияние на оперное наследие композитора.

Для достижения поставленной цели автором был последовательно решен ряд задач, обозначенных во введении.

На защиту автором выносятся пять основных положений, которые в значительной мере обусловлены обозначенными задачами исследования. Также поставленным целям и задачам соответствует структура диссертации, включающая две главы, состоящие из трёх и четырёх параграфов соответственно.

В первой главе диссертации рассматриваются основные эстетические принципы Ф. Бузони, в связи с чем в первом параграфе акцентируется внимание на специфических чертах творческого портрета музыканта, его разносторонних интересах и знаниях, стремлении к синтезу искусств.

Второй параграф посвящён теоретическим и методологическим подходам к изучению феномена интерпретации как музыкального «перевода», аналогичного лингвистическому переводу. При этом аналитическим материалом становятся теоретические труды композитора Ф. Бузони и литературного критика и переводчика В. Беньямина. Соискатель усматривает явные параллели в научных позициях данных авторов, хотя при этом первый размышляет о музыке, а второй – о литературе.

В третьем параграфе анализируются эстетические и музыкально-стилевые принципы Ф. Бузони, его авторская концепция новой эстетики музыки, дальнейшее развитие которой прослеживается в музыкальной науке и искусстве XX – начала XXI столетий.

В завершение первой главы автором диссертации намечены пути в эволюции оперы, которые пролегли от художественных открытий Ф. Бузони к современным проявлениям «нового музыкального театра» и «иммерсивного музыкального театра», а также культурного феномена «телевизионных реалити-шоу».

Вторая глава исследования посвящена анализу оперных произведений Ф. Бузони, при этом параграфы сформированы в соответствии с хронологическим принципом – согласно временным интервалам создания четырёх опер композитора: «Выбор невесты», «Арлекин, или Окна», «Турандот» и «Доктор Фауст». Соискатель приходит к выводу, что в своём первом музыкально-драматическом опусе «Выбор невесты» Ф. Бузони воплощает новую модель комической оперы, полностью созвучную его эстетическим взглядам, впервые вербализированную композитором именно в тот период творчества.

В дальнейшем, в процессе анализа каждой оперы Ф. Бузони, автор диссертации избирает наиболее адекватные исходной специфике оперного текста аналитические инструменты: так, опера «Арлекин» изучается как пример жанровой полифонии; «Турандот» рассматривается сквозь призму интерпретации как художественного метода; «Доктор Фауст» – в контексте модернистской культуры, с акцентом на композиторской идее понимания философии как искусства и религии как искусства.

Высокая степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, также подтверждается прочной методологической основой исследования. В процессе работы в тесной взаимосвязи были реализованы следующие методы: теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы, включающий в себя создание литературного блока, необходимого для раскрытия темы; общетеоретические методы – анализ и синтез, сравнение, аналогия и интеграция, с помощью которых автор тщательно систематизирует фактологический и научно-музыковедческий материал, касающийся эстетических принципов Ф. Бузони; метод комплексного искусствоведческого (музыковедческого) анализа, включающий элементы интертекстуальности, интерпретации и реинтерпретации, благодаря чему успешно осуществляется детальный, глубокий и скрупулезный анализ оперных текстов.

3. Достоверность и новизна исследования, полученных выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Степень достоверности результатов проведенного соискателем исследования обусловлена достаточным и репрезентативным объемом выборки материалов: в том числе, первоисточников (эссе, письма, статьи Ф. Бузони в переводе автора диссертации), авторитетных российских и зарубежных научных публикаций методологической направленности, партитур и видео/аудиозаписей опер Ф. Бузони.

Достоверность результатов также обеспечивается оригинальным, демонстрирующим самостоятельный научный подход автора анализом оперных текстов композитора; применением адекватных материалу, актуальных методов исследования; широким культурологическим контекстом изучения поставленных проблем, что позволяет оценить выводы соискателя с общепринятых научных позиций. Логичность и обоснованность исследования подкрепляется наглядными примерами, в том числе 7 рисунками, включенными в текст диссертации, и 79 нотными примерами из опер Ф. Бузони, вынесенными в приложение.

Научная достоверность результатов исследования подтверждается 10 публикациями автора диссертации, включая 5 статей в журналах, рецензируемых ВАК РФ; а также апробацией основных положений и результатов работы, выраженной в выступлениях автора и обсуждениях на научных площадках международных и всероссийских конференций.

Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в самом ракурсе поставленной проблемы: анализ существующей научной литературы свидетельствует об отсутствии искусствоведческих работ, в которых оперное творчество Ф. Бузони рассматривалось бы в свете эстетической концепции композитора. Творческая личность Ф. Бузони репрезентована в диссертации как пример синтетического типа личности и как образец универсального художника начала XX столетия, создавшего уникальную музыкально-эстетическую концепцию и обеспечившего себе достойное место в современном музыкальном искусстве, науке и культуре в целом.

Кроме того, научную новизну исследования обеспечивает и научный подход к обозначенной проблематике: в том числе, сближение музыковедения и лингвистики, изучающих категории музыкальной интерпретации и перевода соответственно; комплексный искусствоведческий подход к анализу опер Ф. Бузони; выявление этапной модели новой комической оперы (на примере оперы Ф. Бузони «Выбор невесты»); изучение современных основ жанровой полифонии в опере (на примере «Арлекина»), синтеза комического и философского начал (на примере «Турандот»), философии и религии (на примере «Доктора Фауста»), реализуемых в рамках концепции единства музыкальной формы и выразительных средств.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы исследования, которые сводятся к ёмким и исчерпывающим характеристикам театральной концепции Ф. Бузони: в ее основе лежит классицистская оперная концепция, дополненная идеями об особом рода синтетичности оперы, интертекстуальности, сплетении мифологичности и реалистичности, внедрении элементов сквозного развития и речевой выразительности вокальной мелодики, а также о скрытом образе самого композитора, словно «просвечивающем» сквозь образы главных героев. Автор диссертации наделяет оперы Ф. Бузони статусом прецедентных текстов культуры для всего современного музыкального театра.

Новизна исследования, полученных результатов и выводов обусловлена впервые предпринятой соискателем попыткой не только представить и обосновать эстетические принципы Ф. Бузони как целостное явление, но и проследить их взаимобусловленность особенностями творческой судьбы композитора, его поливалентной одарённости, разносторонними интересами, универсализмом и синтетичностью его личности.

4. Значимость для науки и практики полученных автором результатов.

Полученные в процессе исследования результаты представляют бесспорную значимость для современного искусствоведения, прежде всего, с точки зрения корректной и максимально полной оценки вклада Ф. Бузони в становление музыкального театра XX – начала XXI столетий. Автор диссертации осуществил весомый вклад в анализ современной оперной драматургии, рассмотрев оперы Ф. Бузони в аспекте актуальных тенденций жанрообразования. Следует отметить собранную соискателем в процессе работы над диссертацией обширную базу данных, которая касается эстетико-стилевых основ композиторского творчества Ф. Бузони, его музыкально-критического и эпистолярного наследия и представляет самостоятельную ценность для проведения дальнейших научных изысканий не только в сфере музыковедения, но и в исследованиях смежных направлений. Материалы диссертации могут послужить методологической платформой для междисциплинарных исследований, в особенности осуществляемых на пересечении областей знания искусствоведения и истории, философии, культурологии, лингвистики.

Полученные соискателем результаты исследования могут использоваться в учебном процессе средне-специальных и высших учебных заведений при подготовке музыкантов-исполнителей, музыковедов, искусствоведов, культурологов.

5. Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Наибольшую ценность в работе представляет глубокий всесторонний анализ опер Ф. Бузони, особенно с учетом выявления намеченных композитором путей дальнейшего развития оперного жанра и создания им своеобразных новых «моделей» оперы, в основе которых лежит приоритет нравственных ценностей. Выводы, полученные автором в результате данного анализа, позволяют с новых позиций оценить ведущие тенденции и достижения в эволюции оперы в XX–XXI вв., выявить магистральные пути развития современного музыкального театра.

К практической реализации безусловно можно рекомендовать использованный соискателем в процессе работы над диссертацией подход к интерпретации как к переводу. Найденные автором на основе анализа трудов Ф. Бузони и В. Беньямина точки соприкосновения между двумя категориями – музыкальной интерпретацией и переводом как категорией лингвистики – доказывают явное родство данных феноменов. Посему методологический аппарат, сформировавшийся в сфере переводческой лингвистики, можно применить в музыкальной аналитике и практике, в частности, в процессе изучения и создания интерпретаций музыкальных текстов. В междисциплинарных исследованиях, посвященных проблемам синтеза искусств, философии искусства, современной лингвистике и межкультурной коммуникации и т.п., подобные методы также могут быть весьма продуктивными.

Кроме того, заслуживает внимания использованная автором реинтерпретативная стратегия, связанная с принципиальным обновлением видения авторского замысла, актуализировавшимся в эпоху постмодернизма. «Новый музыкальный театр», «иммерсивный музыкальный театр», «режиссёрская опера», «реалити-шоу» – вот неполный перечень тех современных культурных явлений, которые могут быть исследованы с помощью реинтерпретативного подхода.

6. Оценка содержания диссертации, её завершенности.

Содержание диссертации выстроено в соответствии с поставленными целями и задачами, оно полностью отвечает требованиям последовательности изложения материала, логичности, соразмерности разделов, структурной завершенности каждой составляющей части. Исследование включает две главы, соотношение которых демонстрирует сбалансированность теоретических и аналитических аспектов исследования, а структура каждой из них имеет логически завершенный вид. Поставленные во введении диссертации задачи успешно решены, полученные результаты обобщены в выводах, намеченная во введении цель достигнута.

7. Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации. Мнение о научной работе соискателя в целом.

Высоко оценивая данное исследование в целом, обращаем внимание на следующие достоинства работы:

Во-первых, это выбор темы, а соответственно, объекта и предмета исследования. В настоящее время музыковедение остро нуждается в исследованиях, посвя-

шенных специфике современного композиторского творчества, магистральным путям развития искусства XX–XXI столетий, особенностям современного музыкального театра, и в частности – творчеству Ф. Бузони. Несмотря на огромную роль, которую сыграла эта выдающаяся универсальная личность в развитии музыкальной культуры XX века, изучение его оперного наследия до сих пор не получало должного научного интереса. Диссертация У Сянцзэ, бесспорно, станет тем импульсом, который активизирует отечественную науку в данном направлении.

Во-вторых, несомненным достоинством работы является большой пласт фактологических, документальных, эпистолярных, аналитических данных, проливающих свет на всё творчество Ф. Бузони. Предложенные для анализа научному сообществу, эти данные будут интересны не только в русле оперных изысканий современных музыковедов, но и в исследовании музыкальной культуры XX века в целом.

В-третьих, следует отметить широкое применение актуального методологического и аналитического инструментария: автор привлекает самые современные, адекватные исследуемому материалу методы и подходы, в том числе, стратегии интертекстуальности, интерпретации и реинтерпретации.

Тем не менее, при ознакомлении с работой появилось несколько замечаний и вопросов.

1. В работе неоднократно упоминается термин Ф. Бузони «юная классика», которому в русскоязычных источниках также соответствуют понятия «юная классичность» и «новая классика». На стр. 75 диссертации говорится о противопоставлении Ф. Бузони «юной классики» и «захиревшего романтизма». На стр. 101 утверждается интертекстуальность его оперного творчества, прежде всего – оперы «Арлекин, или Окна». Не возникают ли у автора диссертации, в связи с этим, параллели с таким важным стилевым явлением XX века как неоклассицизм (или шире – полистилистика)? Как Вы считаете, является ли «юная классичность» Ф. Бузони предвосхищением неоклассики или её проявлением (если это доказуемо – то каким образом отражается в его оперном творчестве)?

2. В оперной эстетике Ф. Бузони автор диссертации усматривает реализацию принципов реинтерпретации. Сегодня практически каждый новый режиссерский эксперимент в области оперного театра – это реинтерпретация. Как предполагает уважаемый соискатель, в ситуации, когда современный режиссер возьмётся за постановку оперы Ф. Бузони в новаторской трактовке, будет ли это художественным открытием в области современного театра, «реинтерпретацией реинтерпретации» или своего рода симулякром?

3. Опера Ф. Бузони «Арлекин, или Окна» весьма компактна по своей композиции и драматургии, имеет одного главенствующего центрального персонажа, она одноактна, что было весьма актуальным для творческих поисков оперных композиторов на рубеже XIX–XX вв. (имеется в виду актуализация жанров «камерная опера» и «моноопера»). Можно ли проследить в опере «Арлекин» влияние жанра камерной оперы?

4. В диссертации на стр. 102-103 утверждается, что Ф. Бузони считал «идентичными мажор и минор», что в совокупности с иными его достижениями в области гармонии позволяет автору сделать вывод об отказе композитора от тонального мышления и его «переходе в сферу модальности». Данное утверждение, на взгляд оппонента, подлежит обсуждению. Равноправие мажора и минора ещё не является признаком модальности, а скорее – всего лишь расширенной тональности (что, кстати, разрабатывалось близким знакомым и коллегой Ф. Бузони – А. Шёнбергом). Аргументируйте, пожалуйста, Ваше утверждение о модальном мышлении Ф. Бузони (можно с конкретными примерами из опер).

8. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о присуждении учёных степеней.

Представленная к защите диссертация У Сянцзэ на тему «Оперное творчество Ферруччо Бузони в свете эстетических принципов композитора» соответствует установленным критериям, в том числе пп. 9–14 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 в действующей редакции, поскольку является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для теории музыкального искусства, а также для развития научных основ искусствоведения. Автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Официальный оппонент,
доктор искусствоведения, доцент,
профессор кафедры общественных дисциплин и истории искусств
факультета дизайна
ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А. Л. Штиглица»
Элькан Ольга Борисовна
2 июня 2023 г.

Я, Элькан Ольга Борисовна, даю согласие на включение моих персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку.

Контактные данные:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица»
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Телефон: 8(812)273-29-93
Адрес электронной почты: odii@ghpa.ru

Подпись

О. Б. Элькан

Заверяю

Начальник управления
кадров и делопроизводства

В. Вукина

Дата

02.06.2023