

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора искусствоведения, доцента
Лавровой Светланы Витальевны о диссертации Юдина Александра Наумовича
на тему: «История концертмейстерского искусства в России», представленной к защите
на соискание ученой степени доктора искусствоведения по специальности
5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение)

Диссертационное исследование Юдина Александра Наумовича посвящено осмыслению феномена концертмейстерского искусства в России, в его историческом разрезе. *Актуальность и новизна* темы диссертации обусловлены тем, что вплоть до настоящего момента в профессиональной среде отсутствовало понимание периодизации концертмейстерского искусства, артикуляции его разновидностей. Очевидно, что концертмейстерское искусство нуждается в широком теоретическом осмыслении, как самостоятельный исполнительский феномен. Автор диссертации также уточняет, что его понимание этой темы не ограничивается рамками только лишь фортепианного аккомпанемента. Опираясь на ряд авторитетных исследований, существующих в данном направлении, автором подчеркивается, что существующие работы представляют либо тот или иной аспект развития концертмейстерского искусства (например, вокальный) или же, ограничиваются одним музыкальным инструментом (например, фортепиано). В данном исследовании предлагается комплексный подход к концертмейстерскому искусству, охватывающий максимальный радиус, сопряженных с ним явлений, а отражение персоналий в работе было обусловлено степенью «вовлеченности» того или иного музыканта в профессию, и тем, насколько детали их творческого пути становились отражением основных эволюционных тенденций концертмейстерской истории.

В качестве объекта исследования определяется искусство концертмейстера, в качестве предмета – «история отечественного концертмейстерского искусства в процессе его онтологической и гносеологической эволюции».

Автор ставит широкий ряд задач, исходным пунктом которых является анализ исторической эволюции, создание периодизации, что приводит к смещению фокуса в сторону определения сферы бытования концертмейстерского искусства, и далее детального анализа процесса формирования специализированных кафедр творческих вузов.

Новизна диссертации обусловлена не только обобщением множества источников, обусловивших масштабность замысла осмысления исторического контекста существования концертмейстерского мастерства, его системного представления, охватывающего различные инструментальные области, но и созданием историко-теоретической базы для понимания этой области исполнительства как самостоятельной творческой сферы, понимание не вспомогательной, а чрезвычайно важной роли этой области. В работе впервые предложен взгляд на историю русской музыки с «концертмейстерской» точки зрения, а также введены в научный обиход новые термины (прежде всего, понятие «концертмейстерского комплекса» и трех «столпов», стоящих в его основе).

В исследовании автор опирался на широкий корпус материалов среди которых исследования выдающихся музыкантов, соприкасавшихся с концертмейстерской практикой, архивные источники, хранящиеся в Российской национальной библиотеке (отдел рукописей), Центральном государственном архиве литературы и искусства, Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, а также архивы учебных заведений России. В отборе материала автор опирался на его репрезентативность и историческую ценность в характеристике рассматриваемого явления.

Структура диссертации включает в себя введение, четыре главы, заключение, список источников и приложение со списком наиболее выдающихся представителей концертмейстерского искусства. В первой главе анализируются Теоретическо-методологические основания концертмейстерского искусства в России, где вводится в научный оборот понятие «концертмейстерский комплекс», включающее в себя все возможные грани профессиональной деятельности музыканта. Автор анализирует существующую терминологию, в частности, разделение понятий «аккомпаниатор» и «концертмейстер», подчеркивая изначальное неравенство концертмейстера и солиста. Во втором параграфе автор дистанцируется от анализируемого явления, смещая фокус на представление о профессии с позиции общественных и гуманитарных дисциплин. Во второй главе автор обращается к истокам и путям формирования концертмейстерства в России. В шести параграфах, представляющих картину развития данной исполнительской сферы в различных областях и жанрах, автор отразил процесс ее эволюции, представив широкую панораму изуча-

емого явления. В этой главе особый интерес вызывает ракурс анализа, обращенный к традиции фортепианного аккомпанемента, сложившейся в творчестве композиторов — выдающихся творцов русской музыки. В данном контексте автор обращается к истории вокальных жанров в творчестве А. Варламова, А. Гурилева и А. Алябьева, М. Глинки, А. Рубинштейна, М. Мусоргского, С. Рахманинова и Н. Метнера, подчеркивая, что творчество М. Мусоргского открыло новую главу в отечественной концертмейстерской истории.

Третья глава посвящена концертмейстерскому искусству XX века и также содержит шесть параграфов. Одним наиболее примечательных разделов становится «Дирижер-концертмейстер в музыкальном театре», где дирижерская деятельность рассматривается с позиции общих черт профессии дирижера музыкального театра и пианиста-концертмейстера, с опорой на архивные биографические материалы двух ярких музыкантов XX столетия: С.М. Пружана (1901 – 1986) и И.Х. Рубаненко (1907 – 1976). Анализ принципиальной общности дирижерского и концертмейстерского подходов к исполнительству в корне меняет представление о концертмейстере как о вспомогательной функции в исполнительском искусстве. Дальнейший анализ ракурсов концертмейстерства приводит автора к не менее интересным идеям: специфике композиторского аккомпанемента и далее к артикуляции художественного феномена, связанного с певцами, выступающими в роли аккомпаниаторов и аккомпанементу в немом кино. Все эти множественные грани концертмейстерского мастерства в очередной раз обосновывают необходимость комплексного подхода к этому явлению, долгое время представлявшемуся вспомогательным и второстепенным. В заключительной четвертой главе «Отечественные традиции обучения концертмейстерскому делу (на примере ведущих вузов» речь идет об исполнительско-педагогических школах, где каждый из шести параграфов, связан с конкретным музыкальным вузом нашей страны. В Заключении диссертации автором артикулируются выводы, особо ценным из которых является утверждение, что эволюция концертмейстерского искусства отражала в себе общие направления не только музыкального творчества, но и была связана с общеисторическими тенденциями своего времени. Выводы подкрепляют положения, выносимые на защиту, позволяя систематизировать многообразные проявления концертмейстерского искусства в России. Поставленные автором диссертации задачи, в

процессе исследования, оказываются полностью решены. В совокупности они приводят к достижению заявленной цели исследования.

Подчеркивая достоинства работы, в первую очередь следует сказать о ее оригинальности и новизне, научной самостоятельности, и обоснованности. Автором продемонстрирована широкая эрудиция в области комплекса явлений, сопрягающихся с историей концертмейстерского искусства. Ценным материалом является приложение со списком выдающихся концертмейстеров. Все эти факты позволяют говорить о научной основательности этого исследования логичной форме подачи материала, тщательном его структурировании и обоснованности заключений и выводов. Главным итогом исследования, определяющим теоретическую значимость, становится создание многоуровневой типологии феномена концертмейстерского искусства, оказывающегося в центре фактически всех основополагающих жанров и явлений музыкального и театрального искусства.

Диссертация написана хорошим литературным языком, облегчающим восприятие интенсивного в информационном ключе содержания.

Бесспорно практическое значение исследования, которое дает обширный материал для создания вузовских историко-теоретических курсов о формировании концертмейстерского образования и исторического становления концертмейстерских школ. Диссертация окажет также неоценимую поддержку практикам музыкального искусства: непосредственно концертмейстерам, вокалистам, дирижерам и оперным режиссерам.

Не умаляя достоинств диссертационного исследования, все же, необходимо задать ряд вопросов и высказать незначительные замечания:

1. На странице 79 текста диссертации фигурирует понятие «концертмейстерский вокал» и далее речь идет о подходе с этой позиции к вокальному творчеству М.И. Глинки. Существует ли в таком случае особый «концертмейстерский» подход к движению, если в аналогичном ракурсе рассматривать специфику концертмейстера балета?

2. В чем специфика композиторского подхода к концертмейстерскому ремеслу, помимо возможности импровизации?

3. На стр. 112 говорится о том, что использование органного аккомпанемента, несмотря на уникальность звукового сочетания с голосом, «диктует опреде-

ленные репертуарные рамки, за гранью которых оно представляется проблематичным». Что подразумевается под наличием жестких репертуарных рамок в этом случае? Насколько отличается работа концертмейстера-органиста с вокалистом, от работы с солистом – исполнителем на другом инструменте, например на трубе или флейте, где орган также выступает в аккомпанирующем качестве?

Из замечаний следует отметить ряд редакционных недочетов: так в автореферате, при описании структуры работы отсутствует упоминание заключения, в котором содержатся важные выводы из проведенного исследования. В ряде случаев можно заметить незначительные опечатки.

Достоверность исследования опирается на фундаментальность методологических принципов, объем и масштаб проанализированного материала, что позволяет судить о доказательности привлеченных документальных свидетельств и архивных данных.

Обоснованность научных результатов подкреплена опорой на комплекс научных методов, среди которых системный и структурный анализ, применяемые в контексте исторического подхода.

Резюмируя сказанное, подчеркнем, что диссертационное исследование Юдина Александра Наумовича является фундаментальным и содержит ряд значимых для музыкальной науки обобщений. Апробация положений исследования производилась на различных международных форумах, научно-практических конференциях и научных чтениях. Основные результаты исследования отражены в 25 публикациях, в том числе в монографии, двух учебных пособиях и 16 статьях в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Публикации и автореферат полностью отражают содержание диссертации, основные положения и идеи.

Заданные вопросы и отмеченные мелкие редакционные недочеты не снижают общего положительного впечатления от работы.

Таким образом, диссертация Юдина Александра Наумовича «История концертмейстерского искусства в России», представленная к защите на соискание ученой степени доктора искусствоведения полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой степени доктора искусствоведения, а также критериям, установленным пп. 9–11, 13–14

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 «О порядке присуждения ученых степеней» (в действующей редакции), а ее автор – Юдин Александр Наумович заслуживает присуждения искомой степени доктора искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

22.04.2024

Лаврова Светлана Витальевна
Доктор искусствоведения, доцент,
профессор кафедры музыкального искусства,
проректор по научной работе и развитию
Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой

Я, Лаврова Светлана Витальевна, даю согласие на включение моих персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой»
191023 г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего России, д. 2.
тел. +7-921-913-92-97/(812) 456-07-65
e-mail: science@vaganovaacademy.ru

Подпись С.В. Лавровой заверено
зав. канцелярией Н.В. Александров

