

ОТЗЫВ

**официального оппонента о диссертации Косилкина Михаила Юрьевича
«Историческая динамика исполнительской интерпретации
оперного текста: “Кармен” Ж. Бизе»,
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.02 — музыкальное искусство**

Французская опера XIX века представлена огромным количеством произведений разных жанров — grand opéra, opéra comique и opéra lyrique. Парижская публика постоянно требовала новых сочинений — масштабных, впечатляющих массовыми сценами, балетом и спецэффектами, или фривольно-игривых, напоминающих о повседневной действительности. И авторы радовали аудиторию многочисленными опусами, но лишь немногим из них суждено было остаться в репертуаре XX века.

В ряду этих сочинений «Кармен» Ж. Бизе занимает уникальное положение. Сложно найти другую оперу, которая породила бы такое число исполнительских версий, причем в разных видах искусств. Поэзия, балет, мюзикл, кинематограф — везде образы этого сочинения сохраняли свое властное обаяние, провоцируя интерпретаторов на довольно курьезные эксперименты. Неиссякаемая привлекательность самого сюжета новеллы П. Мериме, судя по всему, заключена в его глубинных смысловых основах, узнаваемых во множестве обликов, но допускающих вариативное воплощение, в том числе — в зависимости от задач личностного порядка и изменчивой объективной реальности.

Рецензируемая диссертация посвящена анализу процесса изменений в трактовке оперы «Кармен», причем в нескольких взаимосвязанных аспектах. Во-первых — это ее *конкретные формы*, их художественная специфика и различия. Во-

вторых — их обусловленность историко-культурным *контекстом*, детерминирующим коллективные представления и ценностные ориентиры соответствующего времени. В-третьих — связь различных форм интерпретации с имманентной природой самого первоисточника, воплощенной в *сценическом тексте*, под которым автор понимает «системную сущность, органичность и закономерность связей разного рода «знаков», образующих смысловую идею, концепцию различных интерпретаций “Кармен” в исполнительских версиях» (с. 9). Являясь результатом коллективного творчества, сценический текст определяется анализом образующих его знаков, формирующих разные уровни структуры — музыкальное решение, либретто, визуальный ряд.

В подобном аспекте предложенная диссертантом тема до сих пор не имела полноценного раскрытия — это обосновывает несомненную *научную новизну* работы. Очевидна и ее *актуальность*: многочисленные опыты современной оперной режиссуры, кричаще пестрые в отношении и качества (от безвкусной порнографии до рафинированного интеллектуализма, когда зритель должен не видя ни одной декорации сам догадываться, о чем идет речь), и объектов интерпретации (от старинных произведений до современной оперы), требуют полноценного анализа с точки зрения первопричин этого плюрализма. То, что для режиссеров все чаще и чаще становится важным факт *конфликта* с первоисточником, смыслового диссонанса, подчас откровенно эпатажного и внешне никак не мотивированного, уже давно вызывает вопрос: в чем заключается реальная цель этих «опытов» и есть ли она вообще?

Диссертация состоит из трех глав, обрамленных Введением и Заключением. Первая глава посвящена общим проблемам — автор раскрывает категорию «оперный текст», рассматривает его структуру, анализирует образующие ее слои (технология вокального и инструментального воплощения, образы-персонажи, сценическое оформление, концепция). Другое ключевое понятие этой главы — *интерпретация*. Автор рассматривает точки зрения множества авторов в отношении

ее специфики в оперных постановках, выявляя также ее связь с «общественной памятью» (см., например, с. 40). В последнем параграфе показаны различные воплощения образа Кармен в искусстве, в конце его делается многозначительный вывод: «в начале XX века становится очевидным: Кармен — архетип, она персонаж устойчивого мифа о Женщине, черты которого формируются в романтической идеологии и стилистике» (с. 62).

Вторая и третья главы обращены к анализу конкретного материала — это оперные постановки XX века, а также произведения неоперных жанров (балет, мюзикл, кинематограф). При этом в начале второй главы диссертант пишет: «интерпретации оперы Бизе, как и различные вариации сюжета и образа, не произвольны, их задает история, общественные установки и идеалы. И когда эти установки резко отличаются от устоявшейся трактовки романтической “Кармен”, возникают трансформации в исполнении» (с. 63). Вместе с тем, как показывает содержание этих глав, в действительности ситуация выглядит сложнее. Эти вариации сюжета нередко возникают в зоне *столкновения* «общественных установок» и личностных позиций. К концу века оказывается заметной тенденция отказа от следования этим установкам, когда воля интерпретатора оказывается законом, первой и последней смысловой инстанцией (добавим: иногда не вполне понятной самой себе).

Работа четко и логично построена, написана ясным и понятным языком, терминология свидетельствует о профессиональных качествах автора и полностью отвечает специфике диссертационного жанра. Автор превосходно владеет материалом работы, смело ориентируясь в его изобилии. В этом плане сложно переоценить *практическую значимость* диссертации — она может быть полезна режиссерам-постановщикам, хореографам, артистам оперы, теоретикам и историкам музыкального театра.

Отдельно остановимся на вопросах и пожеланиях, возникших при чтении работы.

1). Одна из центральных ее категорий — «миф» (см., например, с. 9, 41, 45). При этом автор отталкивается от идей А. Сокольской о мифической природе порождений интерпретации оперного текста. Так, на с. 41 Михаил Юрьевич пишет: «Кармен, безусловно, может быть отнесена к архетипу, история бесконечных воплощений которого разворачивается как миф». В то же время возникает неизбежный вопрос: как трактует понятие «миф» сам диссертант? И можно ли в качестве «мифа» рассматривать образ Кармен? Ведь он сам по себе является плодом фантазии конкретного автора, то есть, художественным *вымыслом*, и остается таковым во всех своих перевоплощениях, что бы они собой не представляли.

2). Ряд методологических позиций работы имеет смысл раскрыть более объемно. В первую очередь это касается теории музыкального текста. Помимо работ Е. Назайкинского, Л. Акопяна и М. Арановского желательно учесть исследования последних лет. Кроме того, следует уточнить и определение ключевого понятия. На с. 26 сказано: «семиотика же, как наука о знаках, под текстом понимает *языковое высказывание*». От каких работ диссертант отталкивается в данном случае? Следует иметь в виду, что среди исследователей абсолютного единства по поводу определения понятия «текст» нет. Предложенное же на с. 26 выглядит неполным, так как в нем не учтены признаки *связности* и *цельности*.

3). Возможно, для автора могла бы представлять интерес идея реинтерпретации как переосмысления уже существующего опыта, включения его в новую художественную систему¹.

4). Было бы целесообразным классифицировать различные формы воплощения образа Кармен, например: (1) сохраняющие его исходные сюжетные основы / подвергающие их трансформации в аспекте фабулы, жанрового воплощения; (2)

¹ См. например, Волкова П. Реинтерпретация художественного текста (на материале искусства XX века): Дисс. ... докт. иск. — Краснодар, 2009.

основанные на музыке Бизе в неизменном виде / использующие ее лишь как материал для собственных решений (в виде аранжировок, например), и т. д. Заодно отметим, что в ряду интерпретаций, рассмотренных на страницах работы, прослеживается линия *абсурдистского* прочтения этого сюжета, в том числе, с пародийной окраской. По крайней мере, очень близким к ней оказывается кинофильм Иржи Килиана «Кар Мен», в котором главная героиня — женщина «пылающая любовью не к престарелому Хосе, а к автомобилям <...> танцует с шалью в пластике стриптиза перед вожденной машиной». При этом «все обитатели этой свалки бредят автомобилями, и все заканчивается счастливо — убитая воскресает» (с. 141).

5). Обратим внимание диссертанта на следующие работы, связанные с проблематикой диссертации: Густякова Д. Анахронизм как принцип репрезентации классической оперы в современной культуре // Ярославский педагогический вестник: Научный журнал. — Ярославль, 2014, №3, том 1; Раку М. Генезис и смысла режиссерского мейнстрима современного оперного театра // Музыкальная наука в XXI веке: Пути и поиски. — М., 2015.

Высказанные соображения не снижают высокой оценки проделанной соискателем работы. Выводы автора диссертации аргументированы и убедительны. Работа обладает бесспорной научной новизной и представляет значимый вклад в изучение проблем интерпретации музыкального искусства.

Автореферат и 10 публикаций, 3 из которых опубликованы в изданиях, рекомендуемых и рецензируемых ВАК РФ, с достаточной полнотой отражают содержание диссертации. Диссертация «Историческая динамика исполнительской интерпретации оперного текста: “Кармен” Ж. Бизе» полностью соответствует требованиям п. 9, 10, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

наук, а ее автор Косилкин Михаил Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 — музыкальное искусство.

Доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры истории зарубежной музыки
Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова
Андрей Владимирович Денисов

10.06.2019

Подпись Римского А. В.
ЗАВЕРЯЮ
Ведущий документ Д. Д.
Павленко Е. В.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская государственная консерватория
им. Н.А. Римского-Корсакова»
190000, Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 2
тел/факс (812) 312-21-29
e-mail орг. места работы – rectorat@conservatory.ru,
e-mail личный – denisow_andrei@mail.ru
веб-сайт организации: <http://www.conservatory.ru>