

~~«УТВЕРЖДАЮ»~~
ВРИО ректора Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Саратовская государственная
консерватория им. Л. В. Собинова»,
доцент Кошелев А. В.
04 июня 2019 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации
на диссертацию Косилкина Михаила Юрьевича
**«Историческая динамика исполнительской интерпретации
оперного текста: «Кармен» Ж. Бизе»,**
представленную на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

Сегодня «новаторские» и даже, можно сказать, экстремальные трактовки театральных жанров академической традиции – характерная примета времени, и это во многом касается классической оперы. Подобные опыты – свидетельство влияния общественных представлений на прочтение известных текстов. И это чрезвычайно актуальная тема для научного осмысления метаморфоз текстов в резонансе культуре. Именно её и выбирает автор рецензируемого диссертационного исследования М.Ю. Косилкин, формулируя проблему в названии «Историческая динамика исполнительской интерпретации оперного текста: «Кармен» Ж. Бизе». Рассматривая разнообразные исполнительские версии, в том числе, в кино и в балете, он акцентирует социально-психологический ракурс бытия произведения в культурном контексте, его понимания и трактовки в соответствии с конкретными требованиями исторического времени.

Обращение М.Ю. Косилкина – музыканта, певца и оперного режиссёра – к анализу оперных постановок отражает профессиональное стремление к включению сценического облика в анализ музыкальной партитуры. Традиционные изыскания в области «замысла композитора» он закономерно расширяет до выхода за его пределы, принципиальной возможности истолкования его в иных историко-культурных реалиях. Это и есть один из актуальных поворотов современной музыкальной теории: относительность семантики музыкального языка заключена не только в интонационной вариативности «произнесения», но в релятивности смысла, рождаемой типами «речевого поведения». Наверное, вполне естественно видеть это в работе, научным руководителем которой является Г. Р. Тараева, авторитетный автор в теории музыкальной семантики. М. Ю. Косилкин уверенно справляется с обозначенной задачей.

Достаточно подробно исследованные партитуры классических произведений оперного жанра и в отечественной, и зарубежной научной литературе нуждаются в более обстоятельном анализе смысловых аспектов музыкального текста. Но автор диссертации расширяет эту задачу в специфическом направлении анализом содержательных, концептуальных планов сценического воплощения. Апеллируя к одному из авторов –

А. Сокольской в её диссертации «Оперный текст как феномен интерпретации» – М. Ю. Косилкин продолжает развитие её понятия «культурных мифов», которым она обозначает общественные представления об оперных шедеврах, живущих долгой жизнью. Для их описания она называет актуальной задачей разработку техники анализа «сценического текста» театральной (кино) постановки музыкального жанра.

Автор рецензируемого диссертационного исследования избирает проблематикой своей работы именно анализ «сценического текста». Наблюдение над постановками «Кармен» Ж. Бизе в театре и кино М. Ю. Косилкин осуществляет в проблемном поле режиссёрских решений, точнее, в комплексе работы артистов-певцов, дирижёра с оркестром, художников-сценографов. Этот сложный конгломерат «овеществляет» идеи режиссёра, отвечающие, в свою очередь, логике трансформаций культурных мифов о Любви-Ревности-Смерти. И соискатель анализирует разные пласты избранного лидера оперного репертуара Ж. Бизе: либретто, музыку и «сценический язык» – многообразие средств, которые «означиваются» в сознании зрителя. Именно это позволяет ему рассматривать стихотворения (Готье, Блока, Цветаевой), цвет костюмов и пластику (жесты, движения) героев и, разумеется, интонацию певцов в семиотической плоскости – как систему знаков, образующую полный «сценический текст» «Кармен» в динамике исторических метаморфоз мифа.

Хотя в тексте диссертации подчёркнуто, что это не подробная история постановок, а избранные примеры, важные для истории принципиальных преобразений мифа «Кармен», материал в ней «задействован» чрезвычайно обширный. Его удобно проследить на структуре исследования, точно следующей обозначенной проблематике. Это три соответствующие её главы: «Интерпретации оперного текста и мифологические основы историко-культурного контекста», «Оперные постановки “Кармен” в XX веке» и «“Кармен” в развитии и преодолении оперных традиций». Они поделены на параграфы, чётко дающие представление о теоретическом походе к освещению избранных объектов.

Так, в первом параграфе первой главы рассматриваются необходимые для анализа «сценического текста» принципы понимания задач современными оперными режиссёрами и исследователями режиссуры. Среди них такие значительные фигуры, как Питер Брук, Жерар Мортье, Борис Покровский, отечественные исследователи оперного театра В. Ферман, Л. Ротбаум, Е. Акулов, М. Сабина, современный критик Е. Цодоков.

Второй параграф посвящён изложению структуры «полного» оперного текста, теоретической разработке пластов и планов, необходимых для его анализа. Особенно стоит отметить фактически совершенно новый поворот диссертанта в изложении романтического «мифа Кармен» в третьем параграфе. Анализы интерпретаций его в поэзии, в частности, отечественными авторами переводов стихотворения Теофиля Готье и знаменитого поэтического цикла Александра Блока интересны тонкими и глубокими подходами к анализу образов и идей. Любопытный материал представлен изложением решений художниками костюмов Кармен, с соответствующей трактовкой цветовой символики в исторической динамике её образа.

В трёх параграфах второй главы (2-й, 3-й и 4-й) представлены материалы, собственно, оперных постановок «Кармен»: театральные интерпретации в 1950-1960-е годы, экранные форматы театральных версий 1970-1980-х годов и жанр кинооперы. Их предваряет первый параграф, посвящённый постановкам в послереволюционном советском театре.

Здесь представлена обстоятельная и широка панорама спектаклей и киноопер, которая могла бы сама по себе представлять интерес многообразием режиссёрских решений. Это Р. Захаров, Г. Караян, В. Фельзенштейн, Ф. Рози, Ф. Дзефирелли, Н. Окунцов и др. Но автор диссертации скрупулёзно соблюдает заявленный ракурс проблемы – соответствие историко-культурному контексту. И его наблюдения в этом плане представлены убедительным спектром ассоциаций в сравнении с художественными идеалами конкретного времени. Это и послевоенная героика советского кино 50-х гг., и идеал прелестницы Одри Хэпбёрн, и эротические кумиры западноевропейской традиции, и влияние итальянского неореализма драматургии и кино. Обстановка инноваций послереволюционного советского театра тоже убедительно представлена в измерениях характерной для времени идеологии.

В третьей главе освещено, как заявлено автором, развитие и преодоление традиций в «прочтении» шедевра-мифа Бизе. Здесь самыми интересными являются анализы хореографических аранжировок именитых балетмейстеров – от сегодня уже кажущимися традиционными в своё время «сенсаций» Ролана Пети (Пти) и Альберта Алонсо с Майей Плисецкой, версии фламенко в фильме Карлоса Сауры с талантливейшим Антонио Гадесом до экстремальных ниспровергателей традиции какими были Матс Эк, Мэтью Борн, Иржи Килиан. Новые повороты театральных решений представлены здесь анализом «Кармен» в Метрополитэн опера с Агнес Балъца и Хосе Карерасом, интерпретациями Джесси Норман и обзором многочисленных современных версий, включая знаменитые оупен-эйры и фильм Ф. Дзефирелли «Каллас навсегда».

Личное участие соискателя выражается в самостоятельном аналитическом исследовании очень большого круга проблем и вопросов. Очевидно, что такая полнота и обстоятельность обеспечивает убедительную достоверность отражения исторической динамики интерпретации «Кармен» Ж. Бизе, которую заявляет М. Ю. Косилкин в своём исследовании, что заслуживает высокой оценки.

При чтении диссертации, естественно возникают вопросы, в плане дискуссии, которую «провоцирует» автор своими весьма примечательными изысканиями. Хотелось бы их задать для отражения в ответах по ходу защиты актуальности и новизны исследования.

Первый вопрос: можно ли относить к культурному контексту радикальные интерпретации (например, Мортъе или Ханеке)? Ведь они намеренно противостоят общепринятым решениям и резко отвергаются слушателями-зрителями.

И второй вопрос: какими в данном проблемном поле можно представить прогнозы? В современном компьютеризованном бытии, когда молодёжь не тяготеет к театру и даже к кино, есть ли шансы у «Кармен» Бизе остаться «вечным мифом»?

Из существенных замечаний отметим следующее. Через всю работу проходит мысль об абсолютизации влияния социально-исторического контекста на театральную постановочную практику. Этим влиянием определяются ключевые понятия диссертации миф оперы и «сценический текст». И то, и другое заставляет забыть о роли личности, которая, тем более, значительна в художественном процессе. Роль творческой индивидуальности при постановке оперы снижается диссертантом двояко: с одной стороны, как бы не имеет значения авторская концепция (авторский текст вообще), с другой стороны – индивидуальность постановщиков (режиссёра, дирижёра). И главным фактором, или «заказчиком», определяющим облик сценической версии произведения,

признаётся исторический контекст, тип культуры, идеология, запросы общества. Подобный перекоc в сторону коллективного бессознательного схематизирует диссертацию.

Среди мелких замечаний:

– 5-е положение, выносимое на защиту, сформулировано как «смысловая идея», что выглядит как тавтология;

– во многих случаях цитирования отсутствуют внутренние кавычки (начиная со стр. 14), а также встречаются ошибки в написании имён (от с. 37 – Фьордилиджи до с. 160 – Фельзенштейн);

– в двух последних абзацах на с. 41 дословно повторяется одно и то же предложение («Кармен», безусловно, может быть отнесена к архетипу, история бесконечных воплощений которого развёртывается как миф»);

– временами наблюдается употребление сленговой лексики («снял-убрал» – с.128, «подставы» – с. 133).

В целом, работа представляет собой законченное самостоятельное исследование и выполнена автором на серьёзном научном уровне. Автореферат и публикации полностью отражают структуру и содержание диссертации.

На основании вышеизложенного можно считать, что диссертация «Историческая динамика исполнительской интерпретации оперного текста: «Кармен» Ж. Бизе» представляет собой законченный научно-исследовательский труд и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям пп. 9, 10, 14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а её автор, Косилкин Михаил Юрьевич, несомненно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – «музыкальное искусство».

Отзыв на диссертацию и автореферат составлен доктором искусствоведения, профессором кафедры истории музыки Саратовской государственной консерватории Демченко А. И., обсужден и принят на заседании кафедры истории музыки Саратовской государственной консерватории 3 июня 2019 г. (протокол № 10).

Автор отзыва доктор искусствоведения, профессор
кафедры истории музыки Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Саратовская государственная
консерватория им. Л. В. Собинова»

Демченко Александр Иванович

Заведующая кафедрой истории музыки Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Саратовская
государственная консерватория им. Л. В. Собинова»
кандидат искусствоведения, доцент

Хачаянц Анжела Григорьевна

410012, г. Саратов, пр-т им. Кирова С. М., д.1
Телефон (845-2)23-05-03; факс: (845-2)27-26-53
e-mail организации: sgk@freeline.ru
веб-сайт организации: <http://sarcons.ru>