

ОТЗЫВ

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

Диссертационное исследование Михаила Юрьевича Косилкина представляет фундаментальное исследование. Заявленная тема *актуальна и востребована*. Автор стремится осмыслить исполнительскую интерпретацию оперного текста в контексте культурно-исторических процессов, социокультурных парадигм, ответить на вопрос – какова истинная художественная ценность оперного шедевра в отражениях того или иного временного континуума. Выстраивает логику динамики интерпретационных версий оперы Ж. Бизе «Кармен», алгоритм постановочных процессов эпохи. В исследуемом пространстве соотносятся категории идеала, стиля, исторического времени, специфика жанрового синтеза. Стоит отметить, что в работе предпринята попытка создать систему анализа исполнительской интерпретации оперного текста, определить основные положения теории интерпретации оперного текста, включающие несколько пластов: историко-культурологический, концептуально-смысловой, режиссерский, сценографический, исполнительский, жанрово-стилевой и т.д.

Специфика исполнительской интерпретации оперного текста сегодня претерпевает ряд изменений. Время меняет ориентиры, на первый план выходит режиссер-постановщик, который не всегда точно расставляет акценты в оперном действе. Определением точности в интерпретации сочинения всегда, подобно магниту, является оперная партитура, написанная композитором. Именно в ней заключен тот смысл, образ, драматургические линии и, главное, та свобода, которой может воспользоваться режиссер в процессе оперной постановки. Достаточно вспомнить примеры, которые уже стали историей с положительным результатом и не очень.

Постановка Д. Чернякова в 2011 году оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила», которая, по мнению критиков, за четыре часа уничтожила оперу.

Проекты этого же режиссера-постановщика, связанные с операми Н.А. Римского-Корсакова, также не имели ожидаемого успеха. Постановка Д. Черняковым в 2013 году, в Ла Скала, оперы Дж. Верди «Травиата», закончилась упреками в адрес режиссера, что он не чтит традиции итальянской оперы, перешагнул дозволенную грань, нарушил устои художественной правды. При этом нужно заметить, что претензий к вокальному исполнению партий главных героев у критиков не было.

Другой пример, это постановка режиссера В. Деккера (дирижер Н. Луизотти, партия Виолетты – Соня Йончева). Перед нами положительный пример того, как интерпретация текста оперы была найдена через изучение оперной партитуры. Вальсовость, кружение стали символом бесконечности, вечности жизни, вечности красоты и чистоты отношений. Образы главных героев, декорации и цветовое решение оперного спектакля были вписаны в этот круг.

Трудно не согласиться с автором диссертации, что историческая динамика, культурные трансформации непосредственно влияют на интерпретационные процессы оперного текста. Для интерпретационного анализа выбрана самая известная опера, которая ставится на многих сценах мировых оперных театров, «Кармен» Ж. Бизе. Она прошла испытание временем, пополнила ряд «вечных» сюжетов, была омифологизирована, превращена временем в культурную легенду, а главные герои – в культурные архетипы. В этом процессе индивидуальность прочтения оперного опуса полностью зависит от индивидуального решения режиссера и постановочного коллектива в целом.

В центре внимания оказывается не только нотный текст партитуры оперы, но его динамика развития в меняющихся концептах различных эпох и культурно-исторических процессах. Автор исследует, как формируется отношение к образу главной героини и к произведению в целом. Определяет закономерности конкретных интерпретаций оперы «Кармен», вводит в научный обиход технику анализа «сценического текста» в оперном жанре, выявляет алгоритм динамического процесса интерпретации анализируемой оперы. Это и определило *научную новизну* диссертационного исследования.

Работа Михаила Юрьевича обладает рядом бесспорных достоинств. Диссертант сам является практиком в сфере постановок оперных спектаклей,

поэтому исследует найденную им проблему не только как теоретик, но видит ее изнутри.

Выбранная для исследования тема не достаточно полно отражена в современной научной литературе, ее научный аппарат формируется в наши дни, подтверждением этому стала первая глава диссертационного исследования. Автор справедливо приводит ряд немногочисленных работ, ставшими фундаментом для изучения поставленной проблематики. Это труды Н. Корыхаловой, А. Алексеева, Л. Баренбойма и др. Теоретический аспект интерпретации музыкальных произведений представлен в статьях Г.Р. Тараевой, в фундаментальных работах М. Раку, Г. Алфеевской. Анализ оперных постановок описан в книгах и монографиях Л. Ротбаум, И. Корна, Ф. Мусаевой, А. Сокольской, С. Лысенко, Е. Цодокова. Относительно западноевропейских источников автор справедливо отмечает, что ситуация еще более трудная, так как попытки найти анализ интерпретации оперы «Кармен» крайне сложно. В такой литературе, как правило, рассматриваются либо технические аспекты постановок, либо вокальное мастерство оперных певцов.

Работа носит междисциплинарный характер. Автор смог синтезировать различные точки зрения, концепции из смежных наук, рассмотреть взаимовлияние жанровой палитры в кинематографе, хореографических постановках, в театральных решениях, в поэзии и литературе, соотнеся их с определёнными временными отрезками в области искусства, преломлёнными через призму историко-культурного контекста. Это стало победой М.Ю. Косилкина в раскрытии заявленной проблематики.

Объект и предмет исследования определяют в этой работе все – и методологическую базу, и логику построения текста, и стиль изложения материала. Работа лишена прямолинейности и однозначности, что оставляет широкое поле размышлений для читателя. В результате поставленных автором задач диссертация имеет строго выверенную структуру, написана логично и последовательно. Исследовательские методы, аналитический материал, проработанность литературных источников соотнесены с практикой работы автора с оперными произведениями как режиссера-постановщика.

Первая глава – «Интерпретации оперного текста и мифологические основы историко-культурного контекста», состоит из трех параграфов: «Режиссура в

театральном воплощении оперы», «Оперный текст и его структура» и «Романтический миф Кармен». Автор анализирует различные подходы, режиссерские практики в сфере театральной деятельности. Обращает внимание с каким глубоким пониманием Михаил Юрьевич рассматривает методологию театральных постановок английского режиссера Питера Брука. Он убеждает читателя, что концептуальная многомерность, игра смыслами, модифицированными мифологическими формами, шифрами, скрытыми в тексте, формируют «режиссерский театр» нашего времени и эти позиции работают в современном театральном пространстве. Автор диссертационного исследования апеллирует к синтезу традиций и новаторства, выявляет дискуссионное пространство в сфере оперной постановки, выстраивает позиции «режиссерского театра». Рассматривает оперный текст, выявляя его структурные особенности. Обосновывает романтический миф Кармен.

Во Второй главе – «Театральные постановки “Кармен” в XX в.» – Михаил Юрьевич рассматривает «Кармен» Бизе в ряде известных театральных воплощений. Анализ каждой постановки показан в эволюционных пространственно-временных процессах: 20-30-е годы XX в., 50-60-е годы XX века, в киносpectаклях 70-80-х годов XX века. Особое внимание автор работы уделяет образу главной героини, выявляет специфику его прочтения певицами И. Архиповой и Е. Образцовой. Последний параграф главы посвящен воплощению сюжета о Кармен в киноопере. Анализ киносpectаклей Ф. Дзефирелли, Р. Захарова, киноопер Ф. Розы, П. Брука еще раз подчеркивает главную мысль, что образ Кармен претерпел значительные изменения.

В Третьей главе – «“Кармен” в развитии и преодолении оперных традиций» – рассмотрены наиболее известные творения выдающихся хореографов XX века, интерпретирующие «Кармен» Бизе. Взаимовлияние таких жанров как балет и опера, обновили оперные традиции, оттанцевали оперу, поиски нового прочтения образа к концу столетия вывели этот сюжет за строгие рамки жанра, в область художественного фильма.

С позиций, изложенных автором в работе, образ Кармен в исторической динамике превратился в легенду, живет в мифологическом времени, вектор направленности которого устремлен к бесконечности его трактовок. Главное, чтобы

они не подменяли подлинных смыслов, заложенных композитором в опере. Создается устойчивое ощущение, что каждая интерпретация, особенно оперного шедевра, подобна бесконечным оперным реформам, которые пытались изменить мировоззрение зрителя.

В заключение отзыва позволю задать автору вопросы не только по тексту диссертации, но и творческого плана.

Первый вопрос. Почему, по Вашему мнению, анализ оперных постановок недостаточно активно освещаемая в научной литературе тема?

Второй вопрос. Понятие «сценический текст» не должно ли вырастать в работе режиссера-постановщика, дирижера, команды исполнителей из оперной партитуры композитора и создаваться его параметрами? Или оно формируется культурно-историческими процессами?

Третий вопрос. На стр. 12 диссертационного исследования Вы пишете, что «Анализ исполнительской жизни оперного произведения в отличие от концертных форм воплощения музыкальных текстов различных жанров, имеет ярко выраженную специфику». В чем отличие исполнительской жизни оперного произведения от концертных форм других жанров, например, инструментальных?

Четвертый вопрос. Как известно, жанр оперы обладает свойством в среднем на 50 лет определять развитие общества и общение между людьми. С этих позиций, какими бы Вы качествами наделили образ Кармен в собственной постановке и как Вы видите динамику развития интерпретации этой оперы в XXI веке?

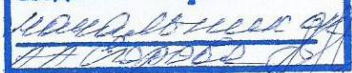
Переходя к резюме, можно констатировать, что представленная диссертация Косилкина М.Ю. выполнена на высоком научном уровне и вносит большой вклад в отечественное музыкознание. Основные положения, выносимые на защиту, и выводы работы обладают высокой степенью *обоснованности и достоверности*. Диссертационное исследование имеет несомненную теоретическую и практическую ценность. Материал работы *может быть применен* в курсах «Драматургия оперных произведений», «Интерпретация музыкальных произведений», «История оркестровых стилей», «Музыка в структуре медиатекста», «История западноевропейской современной музыки», «История исполнительства вокального искусства».

Автореферат и публикации (среди которых 3 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобробразования РФ), в полном объеме отражают основное содержание диссертации.

Все сказанное позволяет сделать общий вывод о полном соответствии работы Косилкина Михаила Юрьевича «Историческая динамика исполнительской интерпретации оперного текста: «Кармен» Ж. Бизе» критериям пункта 9 и требованиям пунктов 10 и 14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, квалификационным требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, и заключить, что ее автор Косилкин Михаил Юрьевич достоин искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02. – Музыкальное искусство.

Доцент, кандидат искусствоведения,
доцент кафедры звукорежиссуры
Краснодарского государственного
института культуры

Подпись заверяю

А. А. Преодоляк

29.05.2019 г.

Анна Анатольевна Преодоляк
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры»
350072, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33
Телефон: +7 (861) 257-76-32
e-mail места работы: kguki@list.ru
Тел: +7 (861) 257-76-32 (раб);
e-mail личный: aapkras@mail.ru
Тел. личный: +7 918 445 33 87 (моб).