

Отзыв официального оппонента
доктора искусствоведения, доцента Е.В. Смагиной
о диссертации Елены Юрьевны Андрущенко
«Синтезирующие тенденции в мюзикле и рок-опере
второй половины XX – начала XXI века
и творчество Э. Ллойда-Уэббера»,
представленной на соискание учёной степени доктора искусствоведения
по специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство»

Жанры мюзикла и рок-оперы тесно связаны с историей музыкального театра. Пройдя долгий путь становления, они сформировались как феномен музыкально-сценического искусства, ставший одним из ярких и своеобразных олицетворений идеи синтеза как магистрального направления в искусстве XX века и нашего времени.

Стабильно популярные в массовой аудитории, активно востребованные композиторским сообществом, мастерами театра и кино разных стран, они вызывают постоянный интерес к себе также и со стороны широкого круга исследователей: как музыковедов, так и культурологов, социологов, эстетиков, специалистов в области театро- и киноведения. В этой связи диссертационная работа Е. Ю. Андрущенко «Синтезирующие тенденции в мюзикле и рок-опере второй половины XX – начала XXI века и творчество Э. Ллойда-Уэббера», учитывая широту затронутой в ней проблематики, является, бесспорно, актуальной научному поиску не только музыковедения, но и современной гуманитарной мысли в целом.

Данная диссертация, представляющая собой первое специальное исследование по заявленной теме, видится мне трудом не только актуальным, но и ожидаемым для отечественного музыковедения, поскольку имеющиеся в нём научные разработки по указанной тематике давно требовали, с одной стороны, обобщения, а с другой – нового исследовательского взгляда.

Работе соискателя присущи зрелость и концептуальность мысли, фундаментальность, значимость освещаемой проблематики, самостоятельность исследовательской концепции.

Несомненная научная новизна диссертации зафиксирована в совокупности ряда положений, среди которых выделю следующие: 1) внутрижанровые сферы камерного мюзикла и мегамюзикла впервые в музыковедении рассмотрены как репрезентанты продуктивных и многообразных взаимодействий мюзикла с академическим музыкальным театром и музыкальной классикой в целом; 2) исследован феномен «мюзикализации» важнейших ответвлений рок-оперы: аутентичного (синкретического) и модернизированного (композиторского); 3) творчество Э. Ллойда-Уэббера оценено «как своеобразная квинтэссенция <...> синтезирующих устремлений мюзикла в XX – начале XXI века» (стр. 11); 4) в контексте межкультурного диалога изучен фактор его влияния на «музыку из бывшего СССР», обусловивший активное распространение жанров рок-оперы и оперы-мюзикла в репертуаре отечественного музыкального театра 1970-х – 2010-х годов.

Автор логично формулирует цель своей диссертационной работы как «выявление важнейших закономерностей, присущих <...> процессам взаимодействия, синтеза и продуктивной коммуникации массовой и академической музыкальной культуры Новейшего времени» (стр. 10). Убеждают обусловленные ею исследовательские задачи, которые успешно решаются Е. Ю. Андрущенко в процессе углуб-

ленного, всестороннего изучения специфики объекта («легкожанровый театр второй половины XX – начала XXI века, представленный мюзиклом и рок-оперой как наиболее значительными явлениями», стр. 10) и предмета исследования («синтезирующие тенденции, обуславливающие развитие этих жанров на протяжении обозначенного исторического периода», там же).

Масштаб исследования Е. Ю. Андрущенко определяет многоаспектное рассмотрение заявленной темы в семи главах, причём каждая из них отмечена значительной наукоёмкостью, отсутствием описательности. В этой связи замечу, что подобная структура весьма нечасто встречается в квалификационных диссертационных работах докторского профиля. Автор анализирует объект и предмет исследования в историко-культурном, эстетико-философском, культурологическом, собственно жанровом, жанрово-стилевом, драматургическом, литературоведческом, музыкально-стилистическом, социокультурном ракурсах, сосредотачивая своё внимание на наиболее существенных, проблемных и при этом художественно ценных явлениях зарубежного и отечественного музыкального театра изучаемого периода.

Логичным представляется выбор автором комплекса исследовательских подходов, включающего методы историзма, источниковедения, сравнительного анализа, а также положения исторической типологии и культурной антропологии.

Диссертационное исследование Е. Ю. Андрущенко отличают глубокая проработанность идей и гипотез, владение внушительной базой научных источников и разнообразным музыкально-театральным материалом, общегуманитарная и музыковедческая эрудиция. Это позволило ей представить в своей работе едва ли не энциклопедический свод данных, характеризующих историю жанра мюзикла и его «всемирную экспансию» (стр. 4), а также выявить разнонаправленные векторы завоевания им музыкально-сценического пространства в XX – начале XXI века. В этой связи показательна высокая информативная насыщенность Хронологической таблицы Приложения, включающей 84 произведения, появившиеся в период с 1914 по 2015 годы, из которых 61 характеризуется в исследовании.

Подчеркивая важность применённого диссертантом исторического подхода к изучению мюзикла и рок-оперы, отмечу охват в работе не только указанного в теме периода (второй половины XX – начала XXI века), но значительно большего исторического времени. В параграфе 1.1. «Ранний мюзикл в поисках жанровой идентичности» Первой главы («Жанрово-стилевые диалоги массовой и академической музыкальной культуры в мюзиклах первой половины XX столетия») диссертант рассматривает генезис жанра, прослеживая следующую жанровую цепочку: американская балладная опера последней четверти XVIII века – менестрельный театр (1840-е годы) – экстраваганца – бурлеск (1850-е – 1860-е) – американский водевиль, ревю (1890-е) – и, наконец, музыкальная комедия (1910-е) как образец «протомюзикла». Поэтому фактически временной континуум работы вмещает более двух столетий.

Материал исследования составил фундаментальный корпус произведений зарубежных (преимущественно английских, немецких, американских, французских) и отечественных композиторов самого разного масштаба и уровня известности, среди которых выделены, в частности, имена К. Вайля и Д. Гершвина, Л. Бернштейна, С. Сондхайма, Р. Коччанте, В. Дашкевича и Э. Артемьева, А. Пантыкина, Ю. Фалика, Е. Подгайца. Закономерным представляется выдвижение в качестве центральной композиторской фигуры в изучаемой жанровой сфере

Э. Ллойда-Уэббера, по справедливому выражению диссертанта «занимающего уникальное место в истории музыкальной культуры XX века» (стр. 15).

Исследуя «специфику <...> процессов взаимодействия и синтеза (полифабульность либо полисюжетность – полижанровость – полистилистика)» (стр. 10), диссертант фокусирует своё внимание на анализе механизмов коммуникации изучаемых жанров и порожденных ими жанровых образований с богатейшим наследием музыкальной классики, демонстрируя глубокие знания в области истории зарубежного и отечественного музыкального театра. Апелляции мюзикла и рок-оперы к наследию «золотого фонда» мировой музыкальной культуры – сочинениям Моцарта и Вагнера, Верди и Пуччини, Дебюсси и Орфа, Люлли и Стравинского, Генделя, Россини, Мусоргского, Прокофьева и многих других композиторов разных эпох и стилей – тщательно изучены диссертантом в ходе детальной аналитической работы. Её результатом становятся выводы о широком применении в мюзикле и рок-опере приемов «интонационно-тематических параллелей» (стр. 27) посредством цитат, quasi-цитат, реминисценций и аллюзий, а также использование принципов «целенаправленной адаптации отдельных жанров и форм сообразно требованиям конкретного сюжета» и «фабульно-мотивного травестирирования» (там же).

Большую научную ценность имеет осмысление диссертантом форм взаимодействия мюзикла с явлениями массовой музыкальной культуры XX века (параграф 3.3. «Метаморфозы рок-оперности в уэбберовских мюзиклах последней четверти XX – начала XXI века»). Анализ данного явления, осуществлённый на примере «мюзикального спектакля» (стр. 111) «Школа рока» и мюзикла «Звездный экспресс» Э. Ллойда-Уэббера, позволил автору сформулировать точный и ёмкий тезис об «изобретательных контаминациях и взаимодействиях» цитат из музыки, написанной в стилях блюз-рока, прото-арта, психоделики, хард-рока (упомянуты культовые личности и группы, в том числе Д. Боуи, «Led Zeppelin», «Deep Purple», «Metallica», «AC/DC») с авторским материалом (там же).

В этой связи представляется необходимым подчеркнуть особое качество диссертационной работы Е. Ю. Андрущенко – насыщенность, богатство её «музыкальной партитуры», органично сопутствующее целенаправленному осмыслению крупномасштабных явлений обобщающего плана.

Несомненным достоинством диссертации является также глубокое изучение автором драматургии исследуемых жанров: как высшего порядка – «полистилевой драматургии как важнейшей особенности композиторской рок-оперы» (параграф 3.3., стр. 110), что артикулировано в тезисе об итоговой роли «Эвиты» в процессе формирования данного явления, и собственно музыкальной драматургии, специфичной для оперного театра. В данном аспекте подчеркнут высокий профессиональный уровень выполненного диссертантом музыковедческого анализа целого ряда сочинений Э. Ллойда-Уэббера, что позволило выявить особенности претворения в мюзикле и рок-опере заимствованных в классической опере методов сквозного волнового развития, симфонизации, оперных форм; применение лейт-принципов и различных типов оперной лексики.

Особо выделю научную ценность изучения автором феномена оперности в мюзикле на примере впечатляющего по глубине рассмотрения авторского художественного замысла легендарного «Призрака Оперы» Э. Ллойда-Уэббера, «“мифологизирующего” <...> историю европейского оперного искусства XVIII – первой половины XX столетий» (стр. 59). Обобщением аналитических наблюдений стано-

вится закономерный тезис о рождении в данном проекте «нового полижанрового образования – оперы-мюзикла» (там же).

Работа Е. Ю. Андрущенко имеет значительные исследовательские перспективы, заложенные как в проблематике основных вопросов, так и в идеях, возникших на её «периферии».

В этой связи отмечу, в частности, затронутый диссертантом фактор суггестивного и воспитательного потенциала изучаемых жанров. Первый из названных факторов рассматривается в динамике от раннего американского водевиля до мюзикла XX века в связи с необходимостью «координации визуального и акустического рядов спектакля» (стр. 23). Автор анализирует постановочную специфику мюзикла, его «завораживающую сценографию» (стр. 78), «омнимобильные» декорации (в частности, в «Призраке оперы» Уэббера, стр. 125), использование средств мультимедиа (в частности, видеоинсталляций, компьютерной графики), позволяющих трансформировать сценическое пространство.

Воспитательный, социально-адаптирующий, профессионально ориентирующий потенциал мюзикла отмечен диссертантом в связи с художественной концепцией уже упомянутой «Школы рока» Уэббера, популярной в школьной любительской среде США и Канады. Показательно упоминание диссертантом о созданном композитором специализированном агентстве «R&H Theatrical» по предоставлению прав на использование мюзикла школьными театрами и рок-группами (стр. 112).

К несомненным достоинствам исследования Е. Ю. Андрущенко отнесу и разработанность широкого контекстного поля рассматриваемых явлений. Так, создание мюзикла «Школа рока» Ллойда-Уэббера рассматривается диссертантом в русле проблем «контркультуры» XX века и настроений молодёжного протестного движения 1960-х годов (стр. 112). Эстетико-культурологическим контекстом «мюзикальной» и рок-оперной проблематики диссертационной мотивировано, к примеру, обращение автора к содержательному эссе Б. А. Циммермана «Будущее оперы» (стр. 119–121) и взглядам Э. Ллойда-Уэббера на перспективы эволюции мюзикла (стр. 119), что способствует более объёмному освещению феномена мегамюзикла в актуальной для современной художественной культуры призме «тотального музыкального театра».

Особую «тональность» и полноту работе Е. Ю. Андрущенко придает нередко эмоциональный тон прямой речи выдающихся музыкантов, цитируемой в связи с теми или иными ситуациями в зарубежной и отечественной «главах» истории мюзикла и рок-оперы. Таковы, в частности, фрагменты из воспоминаний Ан. Петрова (стр. 203–205), а также высказывания Д. Д. Шостаковича, зафиксированные Г. В. Свиридовым и Э. Ллойдом-Уэббером о впечатлениях от первых постановок легендарной рок-оперы «Иисус Христос – Суперзвезда» в начале 1970-х годов (стр. 206–207), передающие неповторимую атмосферу своего времени.

В научной концепции диссертационного исследования Е. Ю. Андрущенко выделю также значимость разработки аспектов, связанных с феноменом камерности в мюзиклах Ллойда-Уэббера (параграф 5.2.) и жанром киномюзикла (параграф 6.2.).

Характеризуя стиль диссертационной работы Е. Ю. Андрущенко, отмечу высокопрофессиональное владение диссертантом музыковедческой лексикой, точность формулировок, логичность изложения мыслей и композиционного построения работы.

Теоретическая и практическая значимость исследования диссертанта не вызывают сомнений.

Ознакомление с диссертацией Е. Ю. Андрущенко вызвало следующие вопросы.

1. В ходе рассмотрения процессов становления мюзикла и рок-оперы в исследовании было выявлено разнообразие их внутрижанровых моделей (отмечены, в частности, лайт-опера, народная опера, опера-мюзикл, зонг-опера), а также отмечены исторические связи мюзикла с музыкальной комедией и неоднозначность сопряжения его жанрово-стилевой основы с опереттой. В этой связи возникает вопрос о принципиальных отличиях вышеназванных жанров, учитывая их генетическое родство, роль синтезирующего начала и подвижность жанровой структуры;

2. В процессе изучения феномена киномюзикла анализировались связи мюзикла и рок-оперы в их влиянии на кинематограф. Известны ли Вам примеры обратного влияния – кинематографа на мюзикл?

3. Каковы Ваши прогнозы относительно дальнейших перспектив развития жанров мюзикла и рок-оперы?

Резюмируя сказанное выше, подчеркну высокое научное качество диссертационной работы Е. Ю. Андрущенко, представляющей собой самостоятельное, целостное и завершённое исследование. Автореферат и публикации по теме диссертации (в количестве 55 статей, включая 17 в научных изданиях, включенных в список ВАК РФ) вполне точно и полно раскрывают её содержание.

Диссертационная работа соискателя «Синтезирующие тенденции в мюзикле и рок-опере второй половины XX – начала XXI века и творчество Э. Ллойда-Уэббера» выполнена на высоком профессиональном уровне и полностью соответствует предъявляемым к докторским диссертациям требованиям пунктов 9, 10, 14 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г. «О порядке присуждения ученых степеней», а её автор – Елена Юрьевна Андрущенко заслуживает присуждения учёной степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство».

Доктор искусствоведения, доцент,
профессор кафедры истории и теории музыки
Волгоградского государственного
института искусств и культуры
Елена Владимировна Смагина

16.09. 2020 г.

Государственное образовательное
бюджетное учреждение культуры
высшего образования
«Волгоградский государственный
институт искусств и культуры»
400001, г. Волгоград, ул. Циолковского, д. 4.
Телефон/факс: 8 (844 2) 97 48 84
Электронный адрес (e-mail): vgiikpr@gmail.com
Веб-сайт: www.vgiik.ru
Личный электронный адрес
(e-mail): evsmagina@yandex.ru

