

Отзыв
официального оппонента
на диссертацию Юрия Эдуардовича Серова
«Автор и его время в камерно-вокальном творчестве Д. Д. Шостаковича»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство

Не перестает привлекать внимание исследователей наследие Д. Д. Шостаковича. Это и понятно, ведь творчество признанного классика XX века таит в себе целый мир художественных идей, особых, трудно и поразному раскрываемых смысловых концепций. Его музыкальные тексты средни многопластовым образованиям, каждый новый срез которых создает прецедент нового содержательного аспекта и требуют к себе пристального внимания, причем именно в контексте *его времени*.

Такую задачу и поставил перед собой Юрий Эдуардович Серов, обратившись к камерно-вокальным сочинениям Д. Д. Шостаковича. Как ни парадоксально, вокальная музыка композитора, как целостное явление (и как один из универсумов культуры) до сих пор не исследована. Давно назрела необходимость внимательно изучить, пожалуй, одну из самых тонких областей искусства мастера — его вокальную музыку, которая многое говорит о ее создателе и его эпохе.

Диссертация Ю. Э. Серова, представленная к защите, как раз и восполняет этот существенный пробел в шостаковедении. *Актуальность* темы диссертации, в этой связи, безусловна, как и ее *новизна*, поскольку *впервые* так «плотно», разносторонне и глубоко исследованы художественные глубины *всех вокальныхopusов* Д. Д. Шостаковича через «зеркало» его личной судьбы и времени его жизни.

Четыре развернутые главы диссертации, «распахнутые» идеям театральности, потаенности, биографичности, исповедальности и, на самом

деле, сути вокальной музыки, а вместе с тем, и конкретным личностно-событийным явлениям каждого творческого десятилетия мастера, которое вобрало в себя не одну «жизнь музыканта», вмещают гораздо больший круг проблем и ситуаций. Наполняется текст размышлениями о практически каждом из вокальных циклов мастера, а помимо этого, о музыке в театре и кино, о симфониях и операх мастера, об откликах современников и сегодняшнем взгляде ученых на творчество Д. Д. Шостаковича.

Читая работу Ю.Э. Серова, невольно ощущаешь особый взгляд и перо музыканта, который словно бы «пропустил через себя», «примерил» к себе все, что приоткрывал композитор. И ведь это так и есть. Юрий Эдуардович Серов и солисты Мариинки исполнили и записали на компакт-диски всю (!) вокальную музыку Д. Д. Шостаковича, совершив, тем самым, огромный прорыв в исполнительской «жизни» вокального наследия композитора. И это ли не подтверждение *практической значимости* исследовательской работы диссертанта? Автор словно бы свидетельствует о том, что открылось ему в работе над интерпретацией вокальных сочинений. Другой важный посыл диссертации — кропотливое (многолетнее) изучение камерно-вокальной музыки Д. Д. Шостаковича как культурологического феномена. И, наконец, это интуиция музыканта-исследователя, погруженного в события эпохи, перипетии судьбы композитора, но прежде всего — в звуковой мир музыки, который и дает возможность раскрывать *тексты* изучаемых сочинений как страницы дневника композитора.

В результате сложилась крепкая, хорошо выстроенная композиция работы, в которой соединились фундаментальность и искреннее эмоциональное волнение пишущего, непосредственно соприкасавшегося с миром образом Д. Д. Шостаковича. Открывая диссертацию, понимаешь, что за словесным текстом слышится голос автора, который размышляет, оглядывается на прошлое, чувствует пульс современности, и, что очень важно, слышит музыку, о которой рассуждает. И увлекает читателя в этот необъятный художественно цельный мир. Здесь оказывается важным все: и

пианистический талант композитора, и его работа в драматическом театре; путь «против времени» и война, возвращение к классической поэзии и горькая сатира. Выделены, подчеркнуты композиции, созданные на тексты Е. Долматовского и стихи А. Блока. И это сразу же «цепляет» читателя, поскольку кажется, на первый взгляд, нарочитым. Понятно, что сочинения на слова Е. Долматовского имеют «негативный шлейф»: ясно, что Блоковский цикл является предвестником Четырнадцатой симфонии. Но только ли этим обусловлено особое внимание к прочтению Шостаковичем стихотворных текстов Е. Долматовского и А. Блока? Вопрос остается.

Лирический герой многих вокальных сочинений Шостаковича, при всех образных переменах, всегда узнаваем. Автор подчеркивает, при этом, что во второй половине творческой биографии происходит усиление театральной образности вокальной музыки, выход к «вокальному театру», в котором, как справедливо отмечает Юрий Эдуардович, в определенной степени реализуются идеи неосуществленных музыкально-театральных замыслов мастера. Пишет исследователь и о проявлении формы инструментальной сюиты в вокальных циклах Шостаковича, что особенно значимо для поздних произведений. Хотелось бы уточнить: на какие традиции опирается композитор, обращаясь к созданию вокальных сюит?

Важным и глубоким представляется суждение исследователя о том, что композитор опирался не столько на слово, сколько на подтекст, и это находит свое подтверждение в аналитических разделах. Leitmotивом работы проходит и тема новаций музыкального языка, подлинное обновление вокального мелоса. Большое внимание уделено роли пианиста, поскольку значимость фортепианной партии чрезвычайно велика. Юрий Эдуардович, рассматривая фортепианную партию, отмечает ее роль и как «комментатора», и как ведущего «главную партию» в раскрытии содержания, определяющего форму, принципы развития тематизма в вокальной композиции.

В результате, *принципиально по-новому*, исходя из соединенности событий жизни и творчества мастера, открывает диссертант звукомир вокальных сочинений Д. Д. Шостаковича, его масштабность, цельность и разнообразие.

Важно: идеи и выводы исследования, написанного хорошим литературным языком, будут востребованы в курсах истории музыки XX века, истории и теории камерно-вокальной музыки. К этой работе полезно обращаться исполнителям, концертмейстерам, всем, кто изучает основы интонационного словаря эпохи, современную вокальную музыку, творчество Д. Д. Шостаковича. Таким образом, *теоретическое и практическое значение труда Ю. Э. Серова очевидно.*

Высказанные вопросы и замечания ни в коей мере не умоляют высокой оценки представленной к защите диссертации Ю. Э. Серова, и являются свидетельством интереса оппонента к работе автора, которая, повторим сказанное ранее, отличаются *глубина содержания, новаторский подход* к изучению вокальной музыки через *призму жизни композитора*. Достоверность анализов и выводов диссертанта подтверждается опорой на музыкальные и поэтические тексты вокальной музыки, на многочисленные труды, представленные в обширной библиографии, которая составляет 220 источников, включая ресурсы интернета. Здесь, заметим, что можно было бы упомянуть и книгу В.О. Петрова «Творчество Шостаковича на фоне исторических реалий XX века» (2007).

Исследование диссертанта — это концептуально цельный, завершенный труд, который *хорошо было бы издать*, хотя у автора уже есть две монографии (о ранних и поздних вокальных сочинениях Шостаковича), а помимо этого, основные результаты исследования изложены в трех статьях, представленных в изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной комиссией РФ.

Автореферат соответствует содержанию диссертации и отражает все ее научные положения.

Итак: диссертация «Автор и его время в камерно-вокальном творчестве Д. Д. Шостаковича» соответствует требованиям пунктов 9, 10 и 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24.09. 2013 г., а ее автор — Юрий Эдуардович Серов, безусловно, заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство.

Доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры музыковедения и композиции,
проректор по научной работе
Государственного музыкально-педагогического института
имени М. М. Ипполитова-Иванова

Ромащук Инна Михайловна

10 ноября 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный музыкально-педагогический институт
имени М. М. Ипполитова-Иванова»
109147, Москва, ул. Марксистская, д. 36;
т. 8 (495) 911-96-05; e-mail: info@ippolitovka.ru,
<http://www.ippolitovka.ru>.
E-mail личный: inna.49@mail.ru.

Подпись

Ромащук Инна Михайловна

Государственный институт

Исполнитель

по кадрам

Е. В. Козлова

