

«Утверждаю»

и.о. ректора Академии хорового искусства
имени В.С. Попова
профессор
Александр Владиславович Соловьёв
17 мая 2022 года

ОТЗЫВ

ведущей организации о диссертации Наветной Анны Петровны на тему **«Музыкальный театр Белы Бартока как художественный феномен»**, представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство (Искусствоведение)

Диссертация Анны Петровны Наветной «Музыкальный театр Белы Бартока как художественный феномен» представляет собой серьезное фундаментальное исследование объемом в 444 с. Сценические произведения Б. Бартока изучаются в контексте венгерской художественной культуры рубежа XIX–XX веков. Особое внимание уделяется таким направлениям, как поздний романтизм, символизм, модерн, экспрессионизм, отчасти сюрреализм. Обнаруживаются культурологические связи с традициями западноевропейского и русского музыкального искусства. Примечательны параллели с творчеством ведущих венгерских художников, писателей и поэтов, не столь широко известных отечественным исследователям. Эндре Ади, Роберт Берени, Шандор Надь, Йожеф Риппл-Ронаи, Лайош Кашшак, Дьордь Лукач и другие — вот тот круг, в котором жил Б. Барток, та художественная аура, которая воздействовала на композитора и формировала его индивидуальный стиль. В целенаправленном выявлении многообразных истоков и специфики авторского стиля композитора, чьим идеалом был «хорошо уравновешенный сплав всех элементов» (Дисс., с. 19), видится ценность данной работы.

Опера и балеты Б. Бартока исследуются автором диссертации в целостном контексте творчества композитора. В диссертации выделены две магистральные линии, которые питали художественную индивидуальность

Б. Бартока – фольклор разных народов и авангардные тенденции музыкального искусства XX века. Синтез фольклорного и авангардного прослеживается во всех выразительных средствах: мелодике, гармонии, ритмике, формообразовании, исполнительской технике, в частности, в особой венгерской просодии. Фольклорная основа проявилась в тонкой интерпретации композитором важнейших жанров народной венгерской музыки – таких как плач *siratóének*, протяжная песня *hallgatónóta*, колыбельная *bölcsdal*, танцы *cifra*, *kanásztánc* и др. Следует заметить, что данные фольклорные жанры фактически впервые освещаются в отечественном музыковедении, это является открытием диссертанта и позволяет по-новому взглянуть на стилистику и семантику оперы и двух балетов Б. Бартока, которые так или иначе предвосхитили специфику последующих инструментальных произведений. Раскрытие семантических «знаков-кодов» музыки Б. Бартока, выработанных благодаря многолетним исследованиям фольклора, обуславливает актуальность диссертации А. П. Наветной.

Преломление новейших тенденций музыки XX века наиболее ярко, по мысли автора, проявилось в ладогармоническом языке, мелодике, в сложной ритмике сочинений композитора, необычных приемах оркестровки. В гармонии это выразилось в «преобладании *конструктивного начала*», а также в «*переосмыслении категории консонанса и диссонанса*, что привело к обновлению аккордики и расширению значения тональности, а также к частому применению *симметричных ладов*» (Дисс., с. 67).

Особое внимание уделяет А. П. Наветная литературной составляющей рассматриваемых произведений и их сюжетно-фабульному развитию, которое предопределяет логику музыкальной драматургии и органичное переплетение различных жанровых моделей. В сказочном лирико-сатирическом балете «Деревянный принц» господствует принцип троекратных повторов, определяемый в работе как принцип утроения. В опере, где легендарный сюжет трактован драматически, выстроена целая система повторных

комплексов, важнейшую роль играют также принцип предвосхищения и взаимодействие центростремительной и центробежной линий. В балете «Чудесный мандарин», где драма соединяется с сатирой, к упомянутым закономерностям добавляются принципы трагедии и внезапных сопоставлений.

На высшем композиционном уровне опера и балеты объединены *принципом концентричности*. Кристаллической «оправе» противостоит процесс тотальной симфонизации, связанный с методом производного контраста. Как показано в работе, в своих балетных партитурах композитор создал своеобразные симфонические поэмы, а опера пронизана мощнейшей энергией симфонического тока.

А. П. Наветной осуществлены авторские переводы с венгерского и частично английского языков литературных источников оперы «Замок Герцога Синяя Борода», балетов «Деревянный Принц» и «Чудесный Мандарин», а также высказываний Б. Бартока о собственных произведениях. Это обеспечивает научную достоверность работы.

Углубленному постижению творчества Б. Бартока способствует опора на большой корпус музыковедческих работ. В их числе исследования отечественных авторов – И. В. Нестьева, Р. Г. Косачевой, Э. В. Денисова, Ю. Н. Холопова, В. Н. Холоповой, а также ведущих бартоковедов Венгрии – Д. Кроо, Э. Лендваи, Й. Уйфалуши, Я. Карпати и английского ученого К. Лифстеда. Упомянуты коллективный труд американских музыковедов Э. Антоколеца, В. Фишшер, Б. Сачоффа и другие работы.

Структура диссертации логична. Первая глава – *«Музыкально-театральные произведения Б. Бартока: художественно-культурологический аспект, проблемы жанра, драматургии и композиции»* – формулирует основные положения. Вторая и третья главы посвящены конкретному аналитическому рассмотрению оперы «Замок Герцога Синяя Борода» и балетов «Деревянный Принц» и «Чудесный Мандарин». Здесь речь идет о специфике жанра, драматургии, композиции. В заключительных разделах

обеих глав история постановок – от первых сценических версий, осуществленных еще в начале XX века до современных спектаклей – прослежена с точки зрения взаимообусловленности канона и эвристики, традиции и новаторства.

Работу завершает весьма солидное приложение (из 7 позиций), в которое вошли нотные примеры, схемы, авторские переводы, эссе о творчестве писателей и либреттистов Б. Балажа и М. Лендьела, а также указатель редких имен.

Замечания и вопросы, возникающие при знакомстве с работой, никак не влияют на ее в целом высокую оценку. Например, параллели, проводимые между произведениями Бартока и его современников и предшественников как правило убедительны и обоснованы. Но при сопоставлении оперы «Замок герцога Синяя борода» с «Саломеей» Р. Штрауса (с. 149-150) А. П. Наветная, на наш взгляд, несколько увлекается привлечением дополнительных ассоциаций с образом Юдифи, тем более темой усекновения главы. Ведь бартоковская Юдит не подпадает под определение «роковой женщины» и не только не несет опасности своему мужу, но становится его очередной жертвой. Ее «ультимативное требование осуществления своего желания» ассоциируется скорее с образом Эльзы из «Лознгринга», о котором диссертант пишет чуть ранее (с. 147 дисс.).

Не вполне убеждают и параллели между балетом «Чудесный мандарин» и оперой А. Берга «Лулу», написанной много лет спустя и не завершённой автором. А. П. Наветная приводит свидетельства изучения Б. Бартоком партитур А. Берга, не подтверждая документально интерес австрийского мастера к творчеству венгерского коллеги. Остаются лишь параллели в рамках стиля – но подобных примеров при желании можно найти великое множество.

Из высказанных замечаний вытекает первый вопрос к соискателю: развивает ли Б. Барток национальные традиции профессионального венгерского музыкального театра?

С разделами о постановочных решениях связан второй вопрос: каковы, на Ваш взгляд, допустимые пределы переосмысления авторского замысла в современных постановках театральных сочинений Б. Бартока, которые для своего времени были радикально новаторскими?

Подводя итог, следует отметить, что работу А. П. Наветной отличают глубина проникновения в исследуемый материал, научная инициативность, широкая эрудиция, масштабный охват явлений, относящихся не только к музыкальному искусству, но и к сферам литературы, философии, эстетики, живописи. По теме исследования опубликовано восемь статей, пять из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Автореферат отражает основные положения и структуру диссертации.

Представленное исследование является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в п. 9, 10, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 (в редакции от 11 сентября 2021 г. «1539»), а сам автор - Наветная Анна Петровна, безусловно заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство (Искусствоведение).

Отзыв составлен Зейфас Натальей Михайловной, доктором искусствоведения, профессором по поручению кафедры истории и теории музыки, обсужден и одобрен на заседании 17 мая 2022, Протокол №11.

Заведующий кафедрой истории и теории музыки
кандидат искусствоведения, профессор
Цуканова Марина Вениаминовна

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В. С. Попова»
Адрес организации: 125565, г. Москва, ул. Фестивальная, 2
Телефон: +7 495 988-99-56
Электронная почта: info@axu.ru; Веб-сайт организации: <http://axu.ru/>

Подпись Цуканова
Удостоверяю
Начальник отд. кадров

