

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора искусствоведения профессора Левой Тамары Николаевны на диссертацию Вербы Натальи Ивановны «Архетипический образ морской девы в музыкальной культуре», представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.02 — музыкальное искусство

Рецензируемая диссертация – масштабный научный труд, созданный на стыке музыковедения, эстетики, философии, лингвистики, истории культуры и других областей гуманитарного знания. Междисциплинарный характер исследования обусловлен самой его проблематикой: феномен архетипа, каким он предстает в разных сферах науки и искусства, обладает поистине всеобъемлющим спектром смыслов. Отсюда – стремление автора предварить свои аналитические наблюдения разделами теоретико-методологического характера, связанными с природой архетипа и функционированием этой категории в культуре различных эпох – от античности и средневековья до позднейших времен.

Весьма удачен и выбор рассматриваемого в работе архетипического образа морской девы: сама распространенность его в художественной практике (и музыкальной практике, в частности), наряду с его глубокими мифологическими и фольклорными корнями и собственно эстетическим потенциалом обеспечила широчайший объем исследуемого автором материала. Обобщения подобного уровня впервые предпринимаются в нашей науке, что свидетельствует о новизне и актуальности рецензируемого труда.

Образ морской девы рассматривается в диссертации сквозь призму истории культуры – прежде всего, культуры романтизма, что позволило

выявить новые грани и штрихи внутри этого художественного направления. С другой стороны, в работе прослежены перспективы позднейших обращений к этому архетипу, в связи с чем высказаны весьма проницательные суждения об экологических и эсхатологических аспектах подобных образов и сюжетов в ситуации XX-XXI веков (с.168). Подобные примеры свидетельствуют о широте авторского взгляда на обсуждаемую проблему и о стремлении охватить, наряду с собственно художественными, также и социокультурные ее параметры.

Несомненной удачей автора является органическая взаимосвязь теоретических и музыкально-аналитических аспектов работы, многократно усиливающая ее доказательную базу. Так, сквозной линией проходит в диссертации мысль об архетипических основах интертекстуальных перекличек между произведениями разных авторов и разных эпох, что позволило докторантке обобщить огромный по масштабу массив музыкальных произведений. На основе анализа выявляются такие особенности музыкального претворения русалочных образов и мифологемы воды, как круговая символика, кольцеобразные мотивы, эффекты tremolo, арфообразные переливы, особая роль деревянных духовых и струнных инструментов и т.д. и т.п. Эти особенности конкретизируются в диссертации в связи с замыслами соответствующих произведений и их стилевой направленностью.

В работе рассматривается материал самой разнообразной природы – от сценических опусов 18 века до новейших экспериментов в духе Дж.Ноймайера и Л.Ауэрбах; от «высоких» музыкальных образцов до трансформаций архетипического образа в массовой культуре; от хорошо известных страниц мировой классики до малознакомых сочинений, хранящихся в архивах. Последнее хотелось бы отметить специально: и анализ рукописи «Ундины» А.Львова, основанный на сравнении разных вариантов партитуры, и, с другой стороны, возвращение из небытия имен М.Вохиной и Ю.Вейсберг («Ундина»,

«Русалочка») имеют, вне сомнений, большую информативную и познавательную ценность.

Достоинством диссертации следует признать ее гибкую и обдуманную структуру, позволившую вместить столь многообразный и труднообозримый материал. Как уже отмечалось выше, аналитическая часть работы логично предварена разделами теоретико-методологического характера. В этой, основной, части автор сочетает жанровый принцип с принципом историко-хронологическим, при этом не обходя вниманием культурно-национальные истоки образа морской девы и его «иконографические» варианты, нередко связанные с этими истоками (ундина, русалка, свитезянка, Мелузина, Лорелая). При этом затрагиваются и стилевые аспекты воплощения архетипа – будь то черты романтической эстетики, импрессионистская звукопись или стиль модерн (сквозь эту призму убедительно анализируется оркестровая фантазия А.Цемлинского).

Богатейший материал, собранный и проанализированный в работе, преследует важную цель: показать функционирование архетипического музыкального образа не изолированно-избирательно, но *в контексте культуры*, то есть во взаимодействии музыкальных замыслов с театральными, литературно-поэтическими и философскими идеями времени. При этом внимание уделяется как раритетным музыкальным образцам, так и «проблемным», неоконченным опусам (вроде оперных «Ундин» Чайковского и Прокофьева). Такой взгляд, собственно, и позволяет воссоздать ту самую «фактуру истории», в которой остро нуждается искусствоведение как наука.

Контекстный подход к материалу проявляется в диссертации на разных уровнях. Это и апелляция к малоизвестным, как бы «периферийным» явлениям, и соотнесение анализируемых «русалочных» опусов с другими произведениями того или иного автора (весьма интересно в этом отношении сопоставление пушкинской «Русалки» с «Евгением Онегиным» и «Борисом Годуновым» - раздел, который может сделать честь опытному филологу-пушкиноведу). Такая «многосюжетность» придает тексту работы

дополнительную смысловую глубину и чисто читательскую привлекательность.

Рецензируемая диссертация дает ощущение углубленного, многолетнего исследовательского труда, результатом чего стал и объем демонстрируемых художественных образцов, и многоаспектный подход к ним, и обильные постраничные примечания, и щедрые приложения, содержащие ценные сведения относительно нотных изданий и архивных источников. Впечатляет и список публикаций автора, значительно превышающий требуемые нормативы.

Высокий профессиональный уровень работы слишком очевиден, чтобы предъявлять ей серьезные научные претензии. Тем не менее выскажу некоторые пожелания и вопросы докторантке. Несмотря на более чем внушительный объем привлекаемого материала, хочется знать отношение автора к некоторым другим архетипически близким образцам. Среди них – Вторая соната Скрябина, с ее образом морской стихии, или нимфы в «Фавне» Дебюсси (демонстрирующие, вкупе с трактовкой В.Нижинского, еще одну грань стиля модерн). В известном смысле соприкасается с архетипом и балет И.Стравинского «Поцелуй феи» по сказке Х.-К.Андерсена «Ледяная дева»: к этому сравнению располагает исходный сказочный образ, «мотив поцелуя», с его фатальной амбивалентностью, идея бессмертия творчества. Интересное и в целом убедительное рассуждение автора о «парности» женских образов в операх Римского-Корсакова нуждается, на мой взгляд, в некотором уточнении: в «Царской невесте», например, такая парность вряд ли сводится к архетипическим основаниям в духе «русалочных» сюжетов.

Некоторые недочеты диссертации воспринимаются как продолжение ее же достоинств. Так, скрупулезность в выявлении тех или иных «архетипических» музыкальных подробностей оборачиваются подчас избыточной описательностью (она особенно ощущается в пятой главе при анализе музыкальных версий лермонтовских текстов). Литературный стиль работы, в целом весьма выразительный, эмоциональный и подчас

приближающийся к высокой художественной прозе, чреват в то же время известными издержками. Так, не вполне «конвенциально» применительно к музыке выглядит слово «инсталляция», порой использующееся без кавычек; вопросы грамматического порядка вызывает оборот с причастием «разумеющийся»; встречаются также невыправленные опечатки (сс. 25, 66, 110, 124, 154, 179, 201, 238, 282, 421). Впрочем, по отношению к общему масштабу исследования и объему вложенного в него труда такие детали можно счесть малозначительными.

Возвращаясь к очевидным достоинствам диссертации Н.И.Вербы, следует еще раз подчеркнуть ее высокий научный уровень, ее содержательность и глубину. Представленная работа – это завершенное, самостоятельное исследование, демонстрирующее весомый личный вклад автора в обсуждаемую проблематику. Выводы авторы и положения, вынесенные на защиту, убедительны и достоверны. Диссертация обладает как теоретической, так и практической значимостью. В ней содержится много сведений, которые могут дать импульс к дальнейшему исследованию категории архетипа и архетипических оснований музыкальных образов. Многие положения работы могут найти применение в учебном процессе: при изучении теории и истории культуры, в курсах истории музыки, анализа, гармонии, инструментовки. Данные диссертации могут оказаться полезными и для исполнителей, будучи использованными в практике концертной и театральной жизни.

Автореферат в полной мере соответствует содержанию диссертации. Результаты работы отражены в большом количестве публикаций (монографии, учебные пособия, научные статьи – общим числом 41), включая 24 рецензируемых издания.

Все сказанное позволяет прийти к выводу, что диссертация Н.И.Вербы «Архетипический образ морской девы в музыкальной культуре» является целостным творческим исследованием, созданным на актуальную тему и обладающим научной новизной, теоретической и практической ценностью.

Работа соответствует п. 9, 10, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 года, а ее автор Верба Наталья Ивановна заслуживает присуждения искомой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство.

Доктор искусствоведения, профессор
кафедры истории музыки

Нижегородской государственной консерватории
имени М.И.Глинки

Левая Т.Н.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»

603005, г. Н. Новгород, ул. Пискунова, д.40

Телефон: 8 (831) 419-40-15

e-mail организации: nngk@mail.ru

Веб-сайт организации: <http://nnovcons.ru>

Левая Тамара Николаевна

20.11.2021

ОТДЕЛ КАДРОВ
ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
НАЧ. ОТДЕЛА КАДРОВ
ПЕТУХОВА Е. В.

