

Отзыв официального оппонента доктора искусствоведения, доцента
Старостиной Татьяны Алексеевны на диссертацию
Иоанну Марины «Музыкально-хореографический фольклор Греции в
творческом наследии Накоса Скалкотаса»,
представленную на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства
(Музыкальное искусство) (искусствоведение)

Кандидатская диссертация Марины Иоанну «Музыкально-хореографический фольклор Греции в творческом наследии Накоса Скалкотаса» представляет собой самостоятельное, инновационное, глубокое исследование, имеющее значительную теоретическую и практическую ценность. Тема, избранная диссертанткой, совершенно не разработана в российской музыкальной науке: представленный труд вводит в научный обиход новое музыкально-художественное явление, принадлежащее восточно-христианской цивилизации.

Исследование направлено на изучение сочинений греческого композитора Никоса Скалкотаса, основанных на традиционной музыке, — той области, которая ранее не привлекала внимания музыковедов. Этим обусловлена цель диссертации — восполнить пробел в музыковедческих исследованиях, сосредоточив внимание на том, как Скалкотас мастерски интегрировал элементы греческого фольклора в академическую музыкальную композицию.

Подробный очерк жизни и творчества Скалкотаса дает представление о влияниях, которые формировали его музыкальный стиль; прежде всего, подчеркивается его обучение у Арнольда Шёнберга, а затем — сложности реализации своего творческого потенциала на родине.

Это *первая работа о Скалкотасе на русском языке*, где творчество композитора рассматривается в аспекте преломления

им традиционных греческих танцевальных мелодий. Это — важный фактор научной новизны диссертации.

Автором проделана большая работа по поиску возможных источников тематизма сочинений Скалкотаса. Проработаны ранние издания (до 1935 г.), к которым вероятнее всего мог обращаться композитор, изучены архивные (до сих пор неопубликованные) материалы, также рассматривались сочинения других авторов, помимо Скалкотаса, где также использовались фольклорные мелодии.

Принципиальная новизна диссертации состоит в проработке расшифровок фольклора, сделанных самим Скалкотасом. Остался невыясненным вопрос о том, была ли это личная творческая инициатива композитора или данная работа выполнялась для заработка (была ли эта работа оплачена, также неясно). В силу объективных обстоятельств последних лет автор был лишен возможности лично побывать в доме-музее композитора и фольклорном архиве. Диссертанткой были выкуплены копии рукописей Скалкотаса, фольклорные же записи черпались только из открытого доступа (Архив Мерлье, с которым сотрудничал Скалкотас, существует до сих пор).

Автором проработана практически вся литература о Скалкотасе на греческом и английском языках. Большинство переводов выполнены самой диссертанткой. В ряде случаев привлекается перевод переводного источника, что связано с риском искажения, но при работе с древними и некоторыми современными национальными языками практикуется в учебной и научной практике.

Убедительно воссоздана история создания «36 греческих танцев». Высказан ряд предположений, касающихся возможного времени формирования замысла. Выясняется, что сначала перед композитором стояли исключительно локальные, в том числе материальные задачи, и лишь затем возник концептуальный замысел симфонического цикла, основанного на фольклорном материале.

Знакомство композитора с греческим фольклором состоялось в детские и юношеские годы, и в дальнейшем повлияло на его зрелые сочинения. Вершинным достижением Скалкотаса в области симфонического письма на фольклорной основе стали «36 греческих танцев». В диссертации уделено значительное внимание характеристике конкретных народных песен и танцев из разных регионов Греции, которые композитор использовал в качестве интонационной основы своего симфонического цикла. Автор убедительно демонстрирует богатство и разнообразие танцевального фольклора Греции, его региональную специфику, ритмическое своеобразие, широкий диапазон эмоциональных красок.

Несомненно, *ценен раздел работы, посвященный анализу цикла.* В аналитических очерках заметны навыки, почерпнутые диссертанткой из опыта собственного теоретико-композиторского образования. Нельзя не отметить оригинальность и личную заинтересованность наблюдений над стилистикой исследуемого материала. С фольклористической точки зрения важно, что удалось установить большинство источников сочинения, дать им жанровую и региональную характеристику, сделать серьезные обобщения, касающиеся возможности создания работы энциклопедического плана по греческой танцевальной культуре.

Исключительно показательны приведенные на странице 156 таблицы, наглядно демонстрирующие методы вариантного преобразования тематизма в музыке Сталкотаса. Уместны при этом отсылки к теории вариантной формы, разработанной В. А. Цуккерманом.

В связи со значительным опытом диссертантки в разыскании греческих народно-песенных и танцевальных источников, напрашивается **вопрос:** *наблюдается ли влияние структурных особенностей греческого языка на ритмику и метрику музыкального фольклора?*

Можно выразить некоторое сожаление по поводу отсутствия раздела, посвященного хореографии. В связи с этим возникает еще один **вопрос:** *каковы приоритетные особенности греческой танцевальной пластики и*

каковы принципиальные различия мужской и женской хореографической традиции?

Диссертация дает возможность представить, что Скалкотас, движимый композиторским энтузиазмом, активно работал и как фольклорист: отбирал фольклорный материал, вникал в его региональные и жанровые особенности, сопоставлял его свойства с драматургическими очертаниями создаваемого цикла.

Интересен и информативен раздел, касающийся причастности Скалкотаса течению неофольклоризма. Рассмотрение наследия греческого композитора в контексте европейской культуры романо-германского корня значительно укрупняет фигуру Скалкотаса и открывает возможность поставить его имя рядом с Бартоком, Стравинским и другими выдающимися представителями музыки межвоенного двадцатилетия.

В диссертации подход Скалкотаса к неофольклоризму характеризуется как инновационный, позволивший композитору органично и оригинально сочетать элементы традиционного фольклора с современными техниками композиции. Заметим, что и современники Скалкотаса придерживались аналогичного алгоритма, однако, в условиях разных композиторских манер художественный результат неизменно приобретал свойства «индивидуального проекта».

Автор обоснованно дифференцирует такие принципы работы с фольклорным материалом как «цитирование», «частичное цитирование», «стилизация», привлекает некоторые позиции теории «переинтонирования», разработанной Г. Головинским и И. Земцовским.

Кажется принципиально важным указание на то, что цикл «36 греческих танцев» является первым тональным сочинением Скалкотаса после продолжительного его увлечения серийностью и додекафонией (с. 141). Характерно, что работа с фольклором не единожды помогала композиторам в XX веке дистанцироваться от гипертрофированного влияния методов письма,

завоевавших, возможно неоправданное, первенство в оценочных представлениях музыкантского сообщества.

Автор диссертации уделяет внимание такому совершенно незнакомому русским музыкантам вопросу как взаимодействие Скалкотаса с современными ему греческими музыкантами и, в целом, с художественным сообществом. Композитор был причастен сравнительно широкому слою греческих музыкантов и художников, что повлияло на его музыкальную стилистику. Диссертантка подробно рассматривает отношения Скалкотаса с другими известными греческими артистами его времени, такими, например, как Манолис Каломирис, и показывает, что эти творческие взаимоотношения повлияли на его подход к преломлению греческих фольклорных элементов в своей музыке.

В качестве непринципиального замечания можно указать на слишком общий характер указания на имитацию тембра народных инструментов в академическом оркестре. Эти приемы можно было бы рассмотреть подробнее, тем более, что композитор как приверженец Первого авангарда, наверняка проявлял в этом немалую изобретательность.

Работу украшают фотографии фрагментов рукописей Скалкотаса. Можно, однако, заметить, что аналитические нотные строки, сделанные под ними диссертантом, могли бы увеличить весомость теоретических выкладок автора.

Автор неоднократно констатирует присутствие в музыке Скалкотаса современных композиционных техник; можно было бы точнее указать их специфику в контексте неофольклористских исканий композитора.

Высказанные замечания носят сугубо локальный характер и не влияют на положительное впечатление от работы.

На основании вышеизложенного можно заключить, что диссертация Иоанну Марины «Музыкально-хореографический фольклор Греции в творческом наследии Накоса Скалкотаса» является научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям, предъявляемым

к кандидатской диссертации в пп. 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции). Автореферат и публикации полностью отражают основное содержание работы, а автор исследования — Иоанну Марина — заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (Музыкальное искусство) (искусствоведение).

24 апреля 2024 года

Доктор искусствоведения, доцент,
Профессор кафедры истории русской музыки
ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория
имени П.И.Чайковского»

Старостина Татьяна Алексеевна

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского»
(ведомственная принадлежность: Министерство культуры РФ)

Адрес: 125009, Российская Федерация,
Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Телефон: 8 (495) 629-07-70
Адрес электронной почты: itf@mosconsv.ru
Веб-сайт организации: www.mosconsv.ru