

ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Галины Александровны Безуглой

«Музыка балета в контексте музыкальной деятельности хореографов (конец XVI – первая треть XX вв.)», представленной на соискание докторской степени по специальности 17 00 02 Музыкальное искусство.

Работа Галины Александровны Безуглой подводит черту под целым направлением музыковедческих исследований, нацеленных на изучение коренной связи музыки и движения, музыки и жеста, музыки и танца. Следует сразу же подчеркнуть, что, обращаясь к истории балета, музыковеды чаще всего задаются вопросом о том, как музыка воплощалась в танцевальных движениях и образах, в пластических структурах. Диссертант предлагает прямо противоположный ракурс обзора: каким образом танцевальные па, их последовательность и композиция отражались музыкой, а вернее будет сказать, каким образом музыкально-танцевальное единство изливалось в мир благодаря творчеству того, кого сейчас называют балетмейстером, но на заре формирования балета как самостоятельной отрасли искусства, эта фигура воплощала в себе и танцовщика, и музыканта-инструменталиста, и дирижера-режиссера, и сочинителя балетного спектакля, и композитора или по крайней мере аранжировщика его музыкальной части. Благодаря такой точке зрения автору удалось объединить историю балета единым стержнем, показать, какую роль в нем играла традиция, продемонстрировать логически связанные ступени эволюции, проследить метод взаимодействия музыканта и балетмейстера на тех этапах, когда произошло их разделение.

Работа Галины Александровны чрезвычайно поучительна для музыковеда, привыкшего рассматривать партитуру балета как самостоятельное законченное сочинение, предполагающее некоторое количество сценических интерпретаций. А нам рассказывают, о том, как Прокофьев, сидя за роялем с секундомером, заставил постановщика протанцевать весь второй акт «Золушки», чтобы представить себе его музыкальную композицию в целом и во всех подробностях. В XX в. балетмейстеры пришли к пониманию симфонического единства танцевальной композиции, идущей от превалирующего способа музыкальной организации и от его музыковедческих интерпретаций. При этом композиторы продолжали опираться на вековой опыт, и сохраняли многие принципы старинного балета, идя от образно-символических функций движения и их музыкальных «тропов», от ритмов повтора и варьирования, от картинности и охвата пространства сцены.

Попутно мы узнаем огромное количество отсутствующей в поле зрения обычных историков-музыковедов информации, о композиторах-танцовщиках-сочинителях танцевальных зрелищ, об обязательности музыкального инструмента в руках танцовщика-

балетмейстера и обязательности владения искусством совмещения виртуозной игры с не менее виртуозным танцем, о принципах формирования жанрово-тематического поля музыкального репертуара балетного театра, являющегося основой бесконечных вариаций и импровизаций, а также сочинений по образцу, о возникновении знаков-инципитов, позволяющих напеть последовательность движений, о матрицах образно-танцевальных ситуаций, творчески переинтонированных композиторами, создавшими балетную музыку, исполняемую наравне с великими симфониями. Нам напоминают о роли «говорящих арий» и одновременно увлекают осознанием импровизационной музыкально-танцевальной стихии, подобной джазу, показывают, что театральное бытие известных балетов почти так же многовариантно, как бытие устойчивых «единиц» фольклорного творчества. Перечисление интереснейших для музыканта тем и проблем этой незаурядной работы можно было бы продолжить еще на два-три абзаца. Конечно, в реферате они представлены без нотных примеров, без развернутых исторических свидетельств, однако достаточно внятно и в то же время достаточно интригующе, чтобы читатель по его окончании немедленно помчался разыскивать большой текст – диссертацию или вышедшую в прошлом году книгу (Безуглая Г.А. Музыкальность классической хореографии. Исследование. СПб.: Академия Русского балета им. А.Я.Вагановой. 2020.320 с.).

Из сказанного явствует, что работа, защищаемая диссертанткой, новаторская по постановке проблемы и методам ее решения, что она крайне актуальна и подтверждает многие догадки и размышления музыковедов, возникшие вместе с развитием аутентичного исполнительства, фактически повлекшего за собой новое понимание процессов эволюции музыкального искусства. То обстоятельство, что Галина Александровна является много лет практикующим концертмейстером-импровизатором и разработала методику обучения этой особенной профессии, безусловно сказалось на качестве ее исследования: на глубине творческого понимания исконного единства слова-музыки-движения и его перевоплощений на каждом новом этапе развития балетного искусства.

Автор проделал колоссальную работу с разноязычными источниками, достоверно представив исторические реалии от появления первых письменных и печатных текстов до современного состояния балетного театра и посвященных ему исследований. Самостоятельной ценностью работы является сформулированная автором система трех модусов: изоморфизма, заимствования и сопоставления, варьирования, -- позволяющая рассматривать исторические формы балетного искусства, применяя единые критерии, основанные на единстве принципов и художественного языка. Подчеркну, что ни с чем подобным мы пока что не сталкивались ни в балетоведческих, ни в музыковедческих исследованиях. Благодаря этой теории, организующей весь труднообозримый исторический материал, диссертация полезна и близка исследователям разных профилей,

в том числе тяготеющим к истории и философии культуры, эволюции художественного мышления. Она необходима также учащимся музыкантам самых разных специальностей.

Исследование Г.А.Безуглой «Музыка балета в контексте музыкальной деятельности хореографов (конец XVI – первая треть XX вв.)» является самостоятельным, высокопрофессиональным научным трудом, новаторским в теоретическом отношении и очень своевременным как итог разнонаправленных процессов музыкальной культуры и музыковедческой мысли, представляя заинтересованному ученому уму высокий уровень историко-философского обобщения. Автореферат соответствует содержанию работы и достаточно полно его представляет, позволяя сделать вывод о том, что диссертация Г.А. Безуглой стала ценным вкладом в современное музыковедение, а ее автор достоин присуждения степени доктора искусствоведения по специальности 17 00 02 Музыкальное искусство.

А.Л.Порфирьева,

кандидат искусствоведения, заведующая Сектором музыки

Российского института истории искусств,

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл. 5,

190000.

E-mail: spb@artcenter.ru

Сайт: <https://artcenter.ru>

Tel.: +7 (812) 314-41-36

4 ноября 2021.

