

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию

Вербы Натальи Ивановны

«Архетипический образ морской девы в музыкальной культуре»,
представленную на соискание ученой степени доктора искусствоведения
по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

Диссертационное исследование Натальи Ивановны Вербы посвящено изучению специфики восприятия и интерпретации фундаментальных мифологических мотивов, лежащих в основе знаковых произведений отечественных и зарубежных композиторов XVIII–XX веков. Рассматривая в исторической динамике многообразные трактовки образа морской девы, автор выявляет новые подходы к изучению особенностей его национального восприятия культурами европейских стран и выдающимися художниками различных эпох. Избранный ракурс исследования, позволивший автору обозначить векторы взаимодействия общечеловеческих мифологических мотивов и индивидуальных художественных образов, обуславливает актуальность темы диссертационной работы.

К исследованию жизни и функционирования архетипического образа морской девы в музыкальной культуре автор подходит комплексно, применяя методы исторического, сравнительного, целостного музыкально-теоретического анализа, а также опираясь на положения и принципы, сложившиеся в теории архетипов, теории интонации, теории музыкального содержания, музыкальной семантики, музыкальной герменевтики. В своих размышлениях и выводах Н. Верба опирается на солидный исследовательский «фундамент». Ей обобщен и систематизирован обширный массив литературы: здесь и работы из различных областей гуманитарного знания – философии, психологии, культурологии, филологии, и труды из сферы теоретического и исторического музыкознания, и исследования мифологии и фольклора. Впечатляет и огромный охват музыкальных произведений разных жанров: оперного, балетного, камерно-вокального,

кантатно-ораториального, камерно-инструментального, вокально-симфонического, созданных на протяжении двух с половиной столетий.

Не вдаваясь в подробное описание проделанного диссертанткой исследования по главам и параграфам (да это и невозможно в масштабах оппонентского отзыва), попытаюсь суммарно охарактеризовать результаты ее фундаментального труда, являющиеся показателем научной значимости, новаторственности и новизны диссертации:

– автором глубоко и всесторонне представлены свойственные образу морской девы архетипические свойства, воссоздана целостная картина его развития в пространстве музыкальной культуры;

– убедительно показаны принципиальные отличия образов морских дев славянской народной демонологии от персонажами античной мифологии, ставших источниками во многом близких образов, созданных отечественными и зарубежными композиторами;

– собрана и обобщена обширная историческая и фактологическая информация, раскрывающая особенности воплощения различных образов морских дев в художественных произведениях;

– всесторонне раскрыта значимость изучаемого архетипического образа и его специфических свойств для художественного мышления романтиков, особая его созвучность романтической эпохе, ее эстетическим и стилевым константам;

– на основании собранных свидетельств и материалов выявлены глубокие причины и основания появления в музыкальной культуре XIX–XX веков множества произведений на русалочью тему;

– показан широкий спектр музыкальных форм и жанров отечественной и зарубежной музыкальной традиции, основанных на изучаемом архетипическом образе и объединяющих в том или ином виде слово и музыку;

– воссоздан широчайший историко-культурный контекст развития образа морской девы в музыкальном искусстве, раскрыты многочисленные и

разнообразные интертекстуальные параллели между различными произведениями на русалочью тематику;

– проанализировано в аспекте решаемой проблемы огромное количество разножанровых, и в их числе малоизученных, музыкальных произведений в их связях с поэтическими, прозаическими первоисточниками;

– выявлен круг типологически устойчивых характерных выразительных средств, направленных на воплощение в музыке изучаемого архетипического образа;

– наконец, обозначены перспективы дальнейшего изучения вопросов, связанных с проблематикой архетипических образов, а главное, намечена теоретико-методологическая база для исследований соответствующей тематической направленности.

В структурном отношении работа выстроена логично и последовательно. Мысль автора движется от рассмотрения проблемы архетипа в современном гуманитарном знании (Часть I) к анализу музыкально-сценических (Часть II), вокальных, инструментальных и вокально-симфонических произведений (Часть III), связанных с мифопоэтикой образа морской деви. Так, автор, опираясь на многоуровневую систему жанровых связей, выстраивает стройную концепцию исследования, включающую все основные сферы музыкального искусства, раскрывающие смену художественных картин мира в историческом процессе.

Ценным качеством работы является огромный исторический диапазон привлекаемого материала – от образцов средневековой европейской культуры до произведений современного искусства. При этом, малодоступные для изучения музыкальные тексты были исследованы автором с привлечением рукописных памятников. Совокупность использованных данных и позволила автору установить стилевые параметры произведений, связанных с воплощением архетипического образа морской деви в различные периоды развития музыкальной культуры.

Обоснованность, сформулированных в диссертации, положений и выводов не вызывает сомнений, а опора на обширный корпус материалов обеспечивает высокую степень их достоверности. Особую значимость настоящей работе придает приложение (Том II), являющееся весомым практическим вкладом в научное представление о специфике воплощения образа морской деви в музыке. Приводимые автором редкие исторические и литературные материалы, фрагменты оперных и балетных либретто практически неизвестных музыкально-сценических творений прошлого дополняют работу фактологичеки и делают чтение ее еще более увлекательным. В итоге исследование предстает как фундаментальный, обладающий комплексностью, труд, как результат огромной, вызывающей искреннее уважение работы

Разумеется, сколь бы ни было масштабным рецензируемое исследование, в нем невозможно охватить все аспекты решаемой автором проблематики. Остаются спорные, непроясненные вопросы. Быть может, на некоторые из них автор найдет возможность ответить в ходе защиты.

1. В диссертационном исследовании в различных контекстах широко используются термины «архетип», «архетипический образ», «мифологема». Но остается непроясненным, как соотносятся эти понятия. Скажем, «архетип» и «архетипический образ» это синонимы? Если нет, в чем заключается их различие? Чем принципиально отлична от архетипа мифологема? Как известно в работах последнего времени проявляется тенденция разграничения этих понятий. В частности, такая попытка, стремление их систематизировать предприняты в статье Ю. Шишовой «К определению понятия мифологема» (в списке использованной литературы эта статья отсутствует). Согласно ряду интерпретаций мифологема в отличие от архетипа этноспецифична. Для каждого этноса характерен свой набор мифологем. Архетип же наднационален. Судя по разграничению Н. Вербой западно-европейских и русских

архетипических образов, ей такая точка зрения не близка. В других работах, напротив, встречается практически синонимичная трактовка данных понятий. Хотелось бы знать, какова позиция автора диссертации. В каком смысловом ряду автор рассматривает каждую из дефиниций?

2. Во второй главе работы – «Морская дева как архетипический образ» – приведен обзор художественных произведений, рассмотрены фольклорные, мифологические, бытовые источники сложившихся представлений о морской деве, «опубликованные этнографические свидетельства, сказки, поверья, легенды ...» (с. 73). Но почему-то в их число не входят музыкальные фольклорные источники, которые также могли бы стать объектом авторского интереса. Может ли автор хотя бы вкратце обозначить и охарактеризовать подобного рода музыкальный материал, особенности музыкальных народно-песенных традиций в воплощении темы и образа морской девы?
3. В связи с рассмотрением архетипического образа морской девы в контексте эстетических констант европейского и русского романтизма, хотелось бы понять (в работе я не обнаружил четкого ответа на данный вопрос) есть ли, и если да, то в чем проявляется принципиальное отличие в трактовке русских и западноевропейских «морских дев» в композиторском творчестве? А с другой стороны, возможно ли прочертить связь отечественных и западноевропейских традиций в воплощении указанной темы. Иными словами, как здесь проявляется диалектика общего и особенного?
4. Автор завершает рассмотрение русалочьих образов в вокальной и инструментальной музыке серединой XX века (сочинения А. Цемлинского, Ю. Вейсберг, Д. Шостаковича). Неправоммерно было бы требовать от автора включения в орбиту ее рассмотрения более

позднего музыкального материала. Объем его и так огромен, что уже отмечалось. Но в процессе защиты может быть, автор обозначит, пусть отдельными штрихами, в какой мере музыкальная традиция воплощения рассматриваемого архетипического образа, сложившаяся на протяжении нескольких столетий, продолжается в современной культуре? Находит ли воплощение архетипический образ морской девы в музыкальном творчестве рубежа XX–XXI веков, и обладает ли такое воплощение какой-либо спецификой?

Думаю, будет излишним говорить, что все высказанные вопросы и замечания, неизбежно возникающие при ознакомлении с глубокой, новаторской по сути работой, ни в коей мере не умаляют ее значимости. Перед нами достойное исследование, написанное ярко, талантливо, увлекательно. Не вызывает сомнения теоретическая значимость работы. Полученные результаты могут послужить методологической основой для решения как в музыковедении, так и в смежных искусствоведческих областях проблем претворения архетипических образов в пространстве культуры в условиях исторической смены художественных картин мира.

Очевидна и практическая значимость диссертационной работы. Ее результаты могут использоваться в обновляющихся курсах анализа музыкальных произведений, истории зарубежной и русской музыки, психологии музыкального творчества, истории мировой художественной культуры. Допускаю также применение результатов исследования в исполнительской деятельности думающих музыкантов-интеллектуалов.

Материалы диссертации неоднократно обсуждались на международных и всероссийских форумах, научно-практических конференциях и научных чтениях. Результаты исследования отражены в 44 публикациях, в том числе 3 монографиях, 2 учебных пособиях и 24 статьях в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Автореферат и публикации достаточно полно отражают основное содержание работы.

Диссертация в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора искусствоведения и критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней № 842 от 24.09.2013 г. (в действующей редакции от 20.03.2021). Ее автор – Верба Наталья Ивановна – заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство.

25.11.2021

Цукер Анатолий Моисеевич
доктор искусствоведения, профессор,
заслуженный деятель искусств России,
профессор кафедры истории музыки
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория
имени С. В. Рахманинова»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Ростовская государственная консерватория
имени С. В. Рахманинова»

Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23

Телефон: 8 (863) 262-36-14

E-mail: rostcons@aaanet.ru

Web-сайт: https://rostcons.ru/departments/dep_hist.htm

