Отзыв официального оппонента
на диссертацию Мачеевской Елизаветы Сергеевны
«Гуральский фольклор в музыке польских композиторов XX века:
на материале творчества Кароля Шимановского и Войцеха Киляра»,
представленную на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения
по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

Взаимодействие композиторского творчества с народной музыкальной культурой является одной из постоянных, поистине неизбывных тем для исследования, получившей особое звучание в музыке двадцатого столетия. Осуществление связи прошлого с настоящим и предвосхищение будущего, реализованное в композиторских опусах на основе праэлементов народной музыкальной культуры, представляется весьма актуальным для изучения. Именно к вневременному содержанию звуковых и пластических составляющих гуральского фольклора, раскрытию его бытийной сущности в произведениях Кароля Шимановского и Войцеха Киляра обращена работа Елизаветы Мачеевской. Особую значимость и актуальность данная проблематика приобретает в отношении музыки Польши – страны с богатой и драматичной историей, ярким фольклором и относительно молодой композиторской школой, вышедшей в двадцатом столетии на авансцену музыкального искусства.

Избранный ракурс исследования и изучаемый в нем материал, говорит об особой концептуальной идее автора. Воплощение фольклора польских горцев, синонимично обозначаемого в диссертации как «подгальский», «татранский» и «гуральский» (стр. 4), по-настоящему открытого в двадцатом веке, рассматривается на примере сочинений композиторов, оказавшимися доминантными фигурами в этой тематической линии. В польской музыке, как показывает диссертантка на страницах своей работы, можно выявить целый ряд авторов, черпавших творческие идеи в фольклоре гуралей. Его художественное переосмысление композиторами позволяет определить вектор некоторых эволюционных процессов польской музыки,

протекающих на протяжении первой или второй половины столетия, выявить их сущность. Дополнительную научную весомость диссертационному исследованию придает характеристика творчества В. Киляра, не получившего до настоящего времени обстоятельного рассмотрения в отечественной музыковедческой литературе.

Погружение в заявленную тему и ее раскрытие потребовало от автора диссертации музыковедческих разработок по нескольким направлениям: изучение польского и, в особенности, гуральского фольклора, углубление в историографию национальной фольклористики, выявление подгальского «следа» в сочинениях польских композиторов XIX – XXI веков. Отдельную линию представляет исследование творчества Шимановского и Киляра не только в композиторском, но и этномузыкологическом аспектах. Центральное положение в работе занимает выявление в наследии мастеров «татранской» фольклорной линии и анализ произведений, концентрирующих в себе мифо-поэтическую, стилистическую, звуковую составляющую гуральской музыки.

Научный ракурс исследования, множественность его задач, определили структуру работы, отмеченную ясной логикой построения, обусловленную характером изучаемого материала. Удачно сформулированные названия параграфов и глав транслируют ведущие идеи диссертации.

Постепенное внедрение гуральского фольклора в произведения профессиональных музыкантов представлено автором в исторической перспективе, начиная с его «до-композиторского» периода – появления в материалах фольклористов. Характеристика важнейших этапов развития польской фольклористики, представленная Мачеевской, позволяет понять единый путь открытия многовековых традиций народной культуры, воплощенной в обрядах и языковых диалектах, мелодиях и танцах. Диссертантка подчеркивает, что поворотным моментом в изучении польского фольклора стало появление трудов, отмеченных региональной всеохватностью, полнотой отражения народных традиций и музыкальной

чуткостью. Последующий сбор и публикация фольклорных песенных материалов различными музыкантами, стимулировали исследование одной из важнейших особенностей гуральской музыки и выработку соответствующего научного понятия – нута, предложенного Влодзимежем Котоньским. Научная инициатива современных гуралей в изучении музыки горных районов, выявленная диссертанткой, говорит об устойчивом интересе к ее оригинальной звуковой сфере.

Специфика гуральского фольклора, раскрыта Мачеевской в сопоставлении с музыкальной культурой низинных регионов Польши, по отношению к которым он составляет своеобразную контрастную пару. Опираясь на многочисленные труды отечественных и польских музыковедов, диссертантка выявляет их жанровые, ладовые, метро-ритмические, тембровые, исполнительские особенности, характеризует наиболее распространенные танцы и хореографию, находяшуюся в теснейшей связи со звуковой материей. Более детально автор диссертации представляет характерные фольклорные черты горных районов Польши, среди которых выделяется нута – «сложный комплекс, образованный синкретическим взаимоотношением мелодии, гармонии, ритма, в котором каждый из отдельных элементов может подвергаться вариантным изменениям, сохраняя при этом его общий контур» (стр. 47). Последнее из названных явлений, Мачеевска впервые вводит в обиход отечественного музыкознания. Автор исследования акцентирует в музыке Подгалья оригинальное взаимопроникновение вокального и инструментального начал, создавшего предпосылки для последующих музыкально-драматургических разработок композиторов.

Во второй главе диссертации рассмотрена роль гуральского фольклора в творчестве Кароля Шимановского и его концентрированное выражение в балете-пантомиме «Харнаси» – произведении, созданном «в русле современных традиций европейской музыки» (стр. 78) и, по мнению соискательницы, в наибольшей степени приближенное к стихии подгальской

культуры во всей полноте музыки, танца и художественных образов. Данный раздел работы выстроен автором по восходящей линии: фигура Шимановского предстает как вершинная в процессе освоения нового фольклорного пласта польскими музыкантами. Соискательница подчеркивает принципиально новое понимание гуральского фольклора Шимановским, открытие им польского «варварства», на музыкальном материале которого композитор желал создать «нечто новое, вневременное, «надфольклорное», но в то же время польское, национальное» (стр.69). Елизавета Мачеевска отмечает высочайшую плотность родовых примет гуральского стиля в балете на уровне лада и ритмики, вокально-оркестровых тембров и фактуры, напевов (нут) и музыкально-хореографических структур. Фольклорной спецификой «Харнаси» можно считать и вариативность композиторского балетного сценария, которая представляется в этом контексте как поэтическая импровизация исполнителей.

Анализ гуральского полиптиха Войцеха Киляра и определение его роли в истории польской музыки двадцатого века составляет содержание третьей главы диссертации. Немаловажными для понимания художественных достижений Киляра стали страницы исследования, посвященные развитию неофольклорного направления в Польше, его «подъемам» и «спадам». В этот раздел работы автор органично включает характеристику музыкальных явлений второй авангардной волны. Очерк творческой эволюции Киляра, выполненный диссертанткой, подготавливает аналитическое рассмотрение гуральского полиптиха и обращен к различным сферам деятельности композитора, раскрывает специфику его художественных методов и приемов, обнаруживая в сочинениях стилистическое разнообразие и широту проблематики. Цикл из четырех симфонических поэм Е. Мачеевска представляет как четыре грани гуральского фольклора, ставшего для Киляра мощным источником вдохновения. Музыка полиптиха резонирует с тремя важнейшими направлениями звукотворчества мастера: фольклорным, авангардным и

классико-романтическим. В Заключении обобщены важнейшие идеи исследования. Автор отмечает, что оригинальный фольклор польских горцев обладает мощным выразительно-смысловым потенциалом, весьма своеобразно реализованным композиторами прошлого и настоящего. Творчество Шимановского и Киляра отчетливо выявило не только способность гуральской музыки усложнить смыслóвой контент и звуковую ткань произведения, но и наоборот, способствовать их редукции и прояснению, обеспечив в каждом опусе неповторимый художественный баланс.

Проведенное диссертанткой исследование опирается на весьма широкий круг источников различной содержательной направленности, библиографический список включает двести шестьдесят пять работ на русском и польском языках. Бесспорным преимуществом автора является владение родным языком изучаемых художников, что, кроме прочего, позволило привести в работе собственные переводы польских текстов. Имеющиеся в работе приложения (иллюстрации, нотные примеры, справочный именной указатель) обогащают научное повествование.

Среди отдельных недочетов диссертации можно назвать единичные стилистические погрешности, помещение русского библиографического источника в раздел иностранной литературы (номер 234 по списку) и неверное указание на странице 132 местоположения сноски 125 (стр. 100 вместо стр. 96). В содержательном отношении представляется несколько избыточным параграф, посвященный общей истории польской музыкальной фольклористики.

В процессе ознакомления с диссертацией возникли вопросы, связанные с ее некоторыми тематическими аспектами:

1. Известны ли диссертантке исследования, обращенные к творчеству Шимановского и Киляра, в частности их «гуральским» сочинениям, принадлежащие англо-, немецко- и франкоязычным авторам?

2. Не находит ли диссертант логико-конструктивных, звуковых аналогий между феноменом гуральской нуты и композиционными композиторскими техниками двадцатого столетия?

3. Кто стал первым постановщиком балета «Харнаси» во время чешской премьеры 1935 года (в диссертации не указано»)?

4. Известны ли диссертанту хореографические постановки поэм полиптиха Войцеха Киляра кроме «Кшесаного»?

Диссертация Мачеевской является актуальным по проблематике, законченным, самостоятельным исследованием, результаты которого отмечены научной новизной и достоверностью. Автореферат и шесть публикаций по теме диссертации, в том числе три публикации в изданиях из перечня ВАК РФ отражают основное содержание работы. Вышеизложенное дает основание утверждать, что представленная диссертация соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор Мачеевска Елизавета Сергеевна, бесспорно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство.

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры музыкального искусства

05.04.2019 г. Горн Анна Викторовна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой»
Адрес места работы: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2.
Телефон служебный: +7 (812) 456-07-65
e-mail служебный: info@vaganovaacademy.ru
личный: omega-o@mail.ru

Подпись Горн А.В. заверяю