

«УТВЕРЖДАЮ»:

И. о. ректора

Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория
имени А. К. Глазунова»

доцент

Кубышкин Алексей Александрович

«1» апреля 2019 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория
имени А. К. Глазунова» на диссертацию РУДКО Марии Владимировны
«Оперное творчество Джан Франческо Малипьеро
и эстетика итальянского театра масок»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по специальности
17.00.02 – Музыкальное искусство

Джан Франческо Малипьеро был ровесником И. Стравинского и Дж. Джойса, младшим современником А. Шёнберга, М. Пруста, Г. Гессе, Т. Манна, А. Эйнштейна, К. Юнга, П. Пикассо. В его жизненный период полностью укладываются биографии А. Берга и А. фон Веберна. При жизни Малипьеро произошли эпохальные научные открытия, в числе которых открытие рентгеновского излучения, радиоактивности, открытие групп крови, атомного ядра, деление ядра урана, доказана звёздная природа галактик, космического радиоизлучения, создан первый антибиотик, открыта структура генетического кода. Малипьеро был современником психоанализа, частной и общей теории относительности, теории термоядерной реакции, первой пересадки сердца человека, освоения комического пространства человеком. Две мировые войны, ситуация «после Аушвица» и бомбардировка Хиросимы и Нагасаки вошли в сознание поколения Малипьеро. При жизни композитора анонсированная Ницше «переоценка ценностей» привела к разрушению традиций и одновременному освоению наследия эпох, прежде не входивших в горизонт европейского художественного сознания. В водовороте перемен Малипьеро уверенно искал свой путь в стороне от «отцеубийства во имя модерна» (У.Эко), не заглушая в себе «звон прошлого» (М. Кундера).

Актуальность темы исследования М.В. Рудко видится и в выборе фигуры Малипьеро, и оперного творчества как объекта исследования. В самой формулировке темы уже заявлена **новизна подхода** к исследованию оперного творчества. В созданном Малипьеро музыкально-поэтическом пространстве царит МАСКА, роль которой в оперном наследии композитора выходит за пределы репрезентации культурного феномена, жанра или персонажа. Маска становится универсалией – способом осмысления и оценки прошлого и настоящего. Поставив маску в центр «оперной Вселенной» Малипьеро, диссертант услышала индивидуальность композитора не в откликах и отзывах быстро меняющегося звукового мира XX века, а в постоянстве следования традиции маски. Такой подход диссертанта к оперному творчеству Малипьеро предопределил предмет и цели исследования.

О предмете и цели исследования следует сказать особо. В диссертации выявлены «зоны соприкосновения оперного творчества Малипьеро с итальянской комедией дель арте» и исследовано «взаимодействие масочной поэтики Малипьеро с эстетикой итальянской комедии дель арте». Последнее показано как эволюционный процесс, в котором реализуется принцип *tipi fissi*. В избранных для характеристики и анализа операх Малипьеро и его старших современников одни и те же маски участвуют в разных по поэтике (литературной и музыкальной) произведениях.

В диссертации М.В. Рудко «эволюционная динамика» оперного творчества прослежена как подвластный изменению времени контекст творчества Малипьеро. В первой и второй главах учащённый пульс Времени показан через описание «музыкально-театрального фона» 1919-1929 гг. и театральных экспериментов композитора. В 3 главе (средний период, 1930-1940-е годы) «героический пессимизм» Времени охарактеризован через герметизм.

В диссертации М.В. Рудко время персонифицировано в масках, а маски «живут» во времени. Чтобы описать этот сложнейший процесс и достичь поставленной цели исследования, диссертант подвергла критическому пересмотру существующий понятийно-терминологический аппарат, в результате чего предложила адекватный объекту и предмету исследования аналитический инструментарий: *маскотворчество, новая маска, маски подлинные, маски подразумеваемые, сверхмаски*, используемые в диссертации на правах терминов. Появление этих терминов на страницах диссертации отражает важнейшие моменты эволюции оперного творчества Малипьеро: *подлинные и подразумеваемые маски* экспериментального периода, *новая маска* в поздних сочинениях, *сверхмаски* Орфея и Смерти.

В исследовании «процесса художественного преобразования компонентов национальной театральной традиции в музыкальной поэтике Малипьеро» и импровизационного разнообразия сюжетных, музыкально-драматургических и стилистических решений диссертант деликатно подходит к вопросу о типизации линий в оперном творчестве Малипьеро.

«Мистико-символическая» и «условно-игровая» линии выступают как области творческих исканий композитора, в процессе которых возможно скрещенье и пересечения «своего» и «чужого», разных национальных традиций (в частности русской и итальянской), жанров (литературных и музыкальных) и композиторских техник.

Оправданно достойное внимание в диссертации уделено литературной работе Малипьеро. Диссертант впервые перевела на русский язык тексты либретто ряда опер Малипьеро и, – что чрезвычайно важно! – идентифицировала источники литературного цитирования в ряде либретто Малипьеро, связанные с образцами итальянской поэзии XIII–XVIII веков.

Ассоциативная плотность текстов либретто (с указанием источников текстов) и обращение к оригинальному тексту Пушкина (где сокращение становится способом интерпретации «чужой» литературной традиции) перекидывают арку к итальянской *dramma per musica*, в которой роли либретто и либреттиста были весьма значительны. В карнавале оперных образов, «населяющих» сюжеты опер, угадываются: интерес к кьеркегоровскому пониманию человека как греховного существа, к аналитическому методу Юнга в исследовании мифологического материала, к экспериментам в современной Малипьеро литературе (М. Пруст и Дж. Джойс), фрейдистский подход к инстинктам человека, власть мифа и игры, характеризующих художественный и философский профиль XX века.

Энциклопедической плотности литературных текстов Малипьеро соответствует музыкальная стилистика опер: отбор жанров, принципов, приёмов и форм из музыки разных эпох. В диссертации, например, убедительно показано, что для лирической кульминации Мнимого Арлекина избран мадригал, «воскрешение Венеции XVIII» передано посредством принципа концертирования; зауспокойная молитва в «Пленённой Венере» также отсылает к приёмам типизации. За типажам как мираж возникает тема утраченного времени, времени греко-римской античности, Ренессанса, барокко, Венеции XVIII века, Германии XIX века. Аналитическая работа в диссертации проделана детально. Выявлены не только типовые интонации (например, мотивы-«вздохи»), но и мотивы, характерные для Малипьеро (восходящий ход на большую сексту в «Доне Джованни»). Двойная оптика анализа музыки (типовые и индивидуализированные интонации, тембры, гармонии) содержит потенциал сравнительного анализа Малипьеро и Стравинского, которого, как известно, интересовали типовые структуры. В этом направлении, в частности, видится перспектива дальнейшего исследования.

Доказательность положений и выводов исследования обеспечивается методологической основой, репрезентативным материалом исследования: оперы Малипьеро «Смерть масок» (1922), «Мнимый Арлекин» (1925), «Пленённая Венера» (1955, анализ выполнен по факсимильному изданию!), «Дон Джованни» (1962) с привлечением других музыкально-сценических работ композитора («Семь канцон», «Орфей, или Восьмая

канцона», «Филомела и Одержимый ею», «Каприччио Калло», «Капитан Спавента», «Пантеа», «Маскарад пленённых принцесс») и его современников («Маски» П. Масканы, «Паяцы» Леонкавалло, «Арлекин» и «Турандот» Ф. Бузони, «Джанни Скикки» Пуччини), введением в отечественный научный обиход новых материалов, обогащающих научные представления об одном из значительных итальянских композиторов XX века.

Большой ценностью обладают Приложения к диссертации: Таблица музыкально-театральных сочинений Малипьеро, перевод его статьи «Призыв к истинной комедии», выполненный диссертантом, перевод либретто «Мнимый Арлекин» и отобранная диссертантом иконография персонажей итальянской народной комедии.

Диссертационное исследование М.В. Рудко (опирающееся на отечественные и зарубежные исследования о Малипьеро и его творчестве) представляет собой *новое и перспективное направление* в исследовании оперного творчества композитора. Для развития науки и вузовской музыкальной педагогики целесообразно опубликовать работу в полном объёме.

По ходу чтения диссертации возникли следующие вопросы:

1. На с. 59 диссертант пишет: «Попав в колоссальный художественно-эстетический водоворот 1910-1920-х годов, молодой музыкант впитал новейшие тенденции и соприкоснулся с различными течениями европейского искусства». Усматриваются ли в оперной поэтике Малипьеро черты поэтики Джойса? В частности, есть ли аналогия в «форме мыслей» между монологом Доктора Баланцона и внутренними монологами в «Улиссе» Джойса?
2. Малипьеро и Стравинский были ровесниками и их творческое развитие протекало параллельно. Влияние «Петрушки» Стравинского на Малипьеро в диссертации раскрыто. А было ли обратное влияние Малипьеро на Стравинского?
3. «Сумма музыки» оперных масок Малипьеро охватывает большой исторический период и разнообразную стилистику. Какие из оперных масок начали самостоятельную жизнь в других жанрах творчества Малипьеро?

Диссертация М.В. Рудко **«Оперное творчество Джан Франческо Малипьеро и эстетика итальянского театра масок»** представляет собой современное научное исследование, выполненное на актуальную тему на высоком профессиональном уровне и отличающееся новизной в значимых аспектах исследования.

Результаты диссертационного исследования, вынесенные на защиту, прошли необходимую апробацию, что подтверждают 7 публикаций, 3 из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Представленный автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК и соответствует содержанию диссертации.

Представленная диссертационная работа полностью отвечает требованиям, п.п. 9, 10, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в ред. от 28 августа 2017 г.), а ее автор — Рудко Мария Владимировна — заслуживает присуждения степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство (искусствоведение).

Отзыв ведущей организации составлен доктором искусствоведения, доцентом, профессором кафедры истории музыки, заведующим кафедрой истории музыки ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» Ниловой Верой Ивановной. Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры истории музыки 26 марта 2019 г. (Протокол № 8).

Зав. кафедрой истории музыки, доктор искусствоведения,
доцент, профессор кафедры истории музыки
Нилова Вера Ивановна

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория
имени А. К. Глазунова»
185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Ленинградская, д. 16
Телефон: +7 (8142) 672367;
Веб-сайт: <http://www.glazunovcons.ru>
E-mail: info@glazunovcons.ru

