

УТВЕРЖДАЮ
проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
доктор педагогических наук, профессор,
И.Н. Тимошина

«22» декабря 2020 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ульяновский государственный педагогический
университет им.И.Н.Ульянова» о диссертации Лесаковой Натальи Ивановны
на тему «Музыкальный дискурс драматического спектакля: история и
актуальные практики РГАТД им. Ф.Г. Волкова», представленной к защите
на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности
24.00.01 – «Теория и история культуры»

Актуальность диссертационного исследования Н.И. Лесаковой, представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» не вызывает сомнений. Музыка является значимой составляющей театрального действия, но как в каждую историческую эпоху, так и в каждом конкретном спектакле играет особую роль. Изучение данной позиции необходимо и для изучения культурно-исторической проблематики в целом, и для теории театрального искусства, и для театральной практики. Основой для анализа может служить конкретный театр, описание которого предметно и поэтому может быть реализовано в разных ракурсах культурных практик столичного и/или провинциального театра. Выбор для диссертационного исследования актуальных практик старейшего театра страны оправдан. По справедливому утверждению автора диссертационного исследования, «несмотря на пристрастие современных режиссеров к насыщению постановок музыкальным звучанием, музыкальный образ спектакля практически полностью (в противовес режиссерским решениям, актерским работам, scenicографии) остается за скобками критического осмысления» (с.4). В связи с этим **научно-культурологическая** и практическая значимость проведения исследования подчеркивается необходимостью рассмотрения интегрирующего представления о локальном культурном феномене в представления об общекультурной картине синтеза искусств в драматическом спектакле.

Основу диссертационного исследования Н.И. Лесаковой составляет критическое осмысление музыкального решения драматического спектакля в Театре драмы имени Федора Волкова в 1960-2015 гг. Диссидент конкретизирует поле исследования и нацеливает изучение проблемы на выявление тенденций интеграции музыки в драматические спектакли. Автор активно использует в своей работе широкий объем материалов, который

включает в себя все спектакли Театра имени Федора Волкова более чем пятидесятилетнего периода. Диссидентом был проанализирован специфический культурный контент – программы 236 спектаклей второй половины XX века и 46 постановок начала XXI века, изучены многочисленные документы, хранившиеся на момент проведения исследования в архиве театра (акты приема спектаклей, записи репетиций, рукописи частных лиц), аудиозаписи фонда ярославского радио. Материал исследования составили также 20 интервью с постановщиками спектаклей, с работниками театра, с ярославскими журналистами, музыкантами, а также с представителями культурной общественности. Достаточно обширна и разнородна источниковая база исследования, что характеризует существенное культурологическое содержание исследованного материала при кажущейся его локальности.

Свободное владение новейшими подходами и методами изучения значительного массива теоретических и эмпирических источников по теме диссертации позволило автору структурировать степень разработанности проблемы, выработать научную концепцию, провести анализ предмета исследования, аргументировано представить полученные результаты.

Бесспорна научная новизна работы Н.И.Лесаковой, которая состоит в том, что впервые автор рассматривает отдельный провинциальный театр как специфический культурный феномен в аспекте, связанном со спецификой синтеза искусств, который осуществляется через присутствие музыкальной компоненты в драматическом спектакле. Диссидентом в связи с проблематикой музыкального оформления впервые выявлен и систематизирован корпус спектаклей Театра драмы имени Федора Волкова, поставленных в течение более чем полувека, с 1960 по 2015 гг.

Теоретическая значимость работы заключается не только в том, что были собраны, объединены и обобщены суждения западных и российских исследователей и практиков искусства о роли музыки как компоненты произведений синтетических видов художественной деятельности, но, прежде всего в том, что было сформировано обобщенное представление об алгоритме междисциплинарного анализа культурного текста, в качестве которого выступает театральный спектакль, с учетом специального внимания к музыкальной компоненте, равноценной по отношению к вербальному тексту, режиссерскому и актерскому решениям.

Практическая значимость результатов проведенного исследования выражается в возможности использования его материалов в процессе составления и преподавания курсов по культурологии, истории культуры, истории отечественного театра. Предложенная автором концепция может быть полезной и для практиков современной культуры: для музыкальных руководителей постановок, театральных композиторов, для режиссеров, а также представителей СМИ.

Композиция диссертационного исследования выстроена логически обоснованной, а содержание работы раскрывает сущность проведенного исследования. В диссертации чётко обозначена и достигнута цель

исследования, решены поставленные задачи. Структура работы соответствует задачам исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка использованных источников и литературы, приложения.

В первой главе «Музыкальный дискурс театрального искусства» автор раскрывает историко-культурную традицию пребывания музыки в художественной ткани сценического произведения, характеризует представления о синтезе искусств, принципы которого проявляются в драматическом спектакле, на основе анализа трудов западных и отечественных ученых.

Как подчеркивает Н.И.Лесакова, «можно с достаточной определенностью сказать, что синтез искусств является сложным, многоаспектным явлением, на протяжении многих веков исследуемым культурологами, философами, искусствоведами, но особый интерес ученых и творческих деятелей вызывало и вызывает сегодня соотношение различных видов искусств в таком синтетическом роде художественной культуры как драматический театр» (с.38). Изучение значительного числа работ западных и отечественных авторов позволил диссидентанту констатировать: ученые и практики культуры, посвятившие свои исследования культурологически детерминированному осмыслинию места и роли музыки в современном драматическом спектакле, единодушно отмечают, что включенные в спектакль компоненты не должны выступать разрозненно, должны служить созданию сценического образа. Уделив особое внимание анализу новаторской деятельности Вс.Э.Мейерхольда, Н.И.Лесакова подчеркивает универсальность опыта режиссера в использовании музыки в драматическом театре: «музыкальный ряд сложно связан не только со всем, что происходит на сцене, но и воздействует суггестивно, приоткрывая, высвечивая подтекст драматического действия, выстроенного режиссером» (с.66).

Во второй главе «Музыкальная компонента драматического спектакля в Театре драмы имени Федора Волкова в исторической ретроспективе (1960 – 1999 гг.)» автор диссертации выявляет основные тенденции музыкального решения спектаклей ярославского театра во второй половине XX в., так как наряду с отдельными историко-театральными исследованиями культурной жизни Ярославского и некоторых других регионов картина жизни провинциального театра не имеет ни целостного обобщения, ни последовательного выявления тенденций, а системный анализ театрального процесса остается за рамками критической рефлексии. Проводя сравнение со столичными театрами, Н.И.Лесакова подчеркивает, что в изучаемый период «провинциальный, ярославский театр оказался менее отзывчивым на политические события и, как следствие, социокультурные движения страны» (с.99).

Автор провел детальное оценивание роли музыкальной компоненты в спектаклях на основе анализа газетных статей, аудиозаписей музыкальных номеров к спектаклям, материалов интервью диссидентанта с актерами театра, музыкантами, критиками и зрителями, видевшими спектакли. Н.И.Лесакова,

характеризуя творческое содружество «режиссер-композитор» в этот период, определила три варианта принципов существования музыки в постановках: 1) принцип многокомпонентного включения музыки в драматургию спектаклей, предпочтения к масштабным, массовым формам музыкальной компоненты; 2) принцип использования музыкальных номеров как механизма воздействия на зрителя, средства апеллирования к его общественному сознанию, иногда – как эффектный концертный, развлекательный прием; 3) принцип органичного включения музыкальной компоненты в художественную ткань спектакля, при котором музыкальное решение соответствует жанру и стилю спектакля, следует за развитием драматического действия (с.122-123).

В третьей главе «*Актуальные практики Театра драмы имени Федора Волкова в музыкальном решении спектаклей (начало XXI века)*» автор представляет работу режиссеров с музыкальной компонентой спектаклей ярославского театра как культурный опыт в контексте реалистических и постмодернистских тенденций современной культуры. Проведя культурологический анализ конкретных спектаклей, Н.И.Лесакова еще раз подтверждает, что музыкальная составляющая в постановках Театра драмы имени Федора Волкова напрямую зависит от политики художественного руководителя. Также как и в предыдущей главе было выделено три принципа присутствия музыкального начала в постановках театра, при этом отмечалось, что спектакли одного режиссера могли находиться в разных группах (постановки Е.Ж. Марчелли представлены во всех пунктах). Диссертант подчеркивает «увлечение режиссеров чрезмерно обильным насыщением музыкой драматических постановок, при этом музыкальное искусство часто становится способом вовлечения зрителя в разыгрываемое на сцене академического театра шоу, угодая гедонистическим потребностям «человека массы»: аудиальный ряд в таких случаях зачастую диагностирует отсутствие стилистической целостности и концептуально-драматургической последовательности режиссерского решения в целом, сами же музыкальные включения отличаются доступностью, удобством восприятия, узнаваемостью» (с.175). Автор констатирует, что в 2008-2015 гг. в ярославском театре коммерческое направление вытеснило серьезное искусство.

В ходе исследования Н.И.Лесакова аргументированно подтверждает, что музыкальная компонента чрезвычайно важна для создания целостного культурного текста в отечественном драматическом театре; однако сформированный в начале XX века культурный универсум далеко не всегда реализуется режиссерами последних десятилетий в России и, в частности, в Театре драмы имени Федора Волкова. Культурологический анализ значительного количества спектаклей, проведенный диссертантом, позволил ей констатировать, что реализация музыкальной компоненты в спектаклях ведущего провинциального театра России происходит в рамках трех принципов: служебного, эстетически-содержательного и развлекательного.

Достоверность результатов и обоснованность выводов,

сформулированных в этом исследовании, обеспечивается актуальностью и новизной постановки проблемы, всесторонним анализом проблемы с позиции современных теоретико-методологических подходов, обширной репрезентативной эмпирической базой и комплексной междисциплинарной методологией, обеспечившей решение поставленных в работе цели и задач исследования, касающихся музыкальной компоненты драматического спектакля.

Значимость полученных автором научных результатов не вызывает сомнений. В диссертации Н.И.Лесаковой предложена разработанная автором оригинальная концепция, которая расширяет понимание изучаемой проблемы и открывает новые возможности для ее дальнейшего исследования. Автор провел комплексный анализ недостаточно изученного феномена – музыкальный дискурс драматического спектакля – с помощью совокупности культурологического, эстетического, искусствоведческого подходов и междисциплинарных методов. Выявление определенного дискурса (наличия и трансформации музыкальной компоненты драматического спектакля) придает названному изучению культурного опыта качество модели, которая может быть применена к изучению других, аналогичных культурных феноменов.

Положительно оценив диссертационное исследование Н.И.Лесаковой, следует указать на некоторые недочеты и высказать пожелания по содержанию рукописи:

1. Поставленные современными режиссерами спектакли, где внимание уделено музыкальной компоненте, основаны на классическом материале. Возможно ли было обращение к другим спектаклям, поставленным на материале современном?
2. Диссертант достаточно подробно анализирует отдельные постановки ярославского театра (например, спектакль «Ромео и Джульетта»), в то время как было бы выигрышнее провести анализ нескольких спектаклей, выполненных в описываемой традиции.
3. На наш взгляд было бы уместно раскрыть сферы применения разработанной автором модели к изучению других аналогичных культурных феноменов.

Тем не менее, данные замечания и вопросы не снижают значимости результатов представленной диссертации, носят скорее рекомендательный характер, а рукопись в целом можно оценить как оригинальную, самостоятельную и актуальную работу, основное содержание которой представлено в развернутых и обоснованных выводах **заключения диссертации**.

Диссертация Н.И.Лесаковой соответствует **Паспорту научной специальности 24.00.01 – теория и история культуры (культурология)**, в том числе таким областям исследования как: 1.1 – теоретические концепции культуры 1.18 – культура и общество; 1.23 – личность и культура.

Автореферат и 8 публикаций Н.И. Лесаковой, в том числе 4, выполненные в ведущих российских периодических изданиях,

рецензируемых ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, в полной мере отражают основное содержание диссертации.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что диссертация Натальи Ивановны Лесаковой является самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, которая представляет собой исследование актуальной проблемы, характеризуется научной новизной, теоретической и практической значимостью, отвечает требованиям п. 9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14 Положения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор – Наталья Ивановна Лесакова заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры.

Отзыв подготовлен доктором культурологии, профессором, заведующей кафедрой философии и культурологии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» А.Ю. Тихоновой, обсужден и утвержден на заседании кафедры философии и культурологии, протокол № 5 от 22 декабря 2020 г.

Зав. кафедрой философии и культурологии
доктор культурологии, профессор
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
педагогический университет им. И.Н. Ульянова»

Тихонова А.Ю.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)
площадь Ленина, 4/5, г. Ульяновск, 432071
Телефон: 8 (8422)44-30-66
E-mail: rector@ulspu.ru http:// www.ulspu.ru

