

ОТЗЫВ

официального оппонента кандидата искусствоведения,
доцента Е.В. Пономаревой
на диссертацию **Горшковой Анны Михайловны**
«А.С. Аренский: личность, творчество, стиль»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство»

Диссертация А.М. Горшковой «А.С. Аренский: личность, творчество, стиль», **актуализирует** сразу два важнейших аспекта: возрастающее внимание (отчасти в контексте «реконструирования» прошлого) в начале нашего века к художественной культуре рубежной эпохи XIX–XX веков и необходимость заполнения лакун в отечественной музыкальной истории, связанных, в том числе, с изучением творчества так называемых «композиторов второго ряда». Совсем незаслуженно в их числе оказался А.С. Аренский, чье искусство, по выражению Г.А. Лароша (неоднократно цитируемому соискательницей), «в равной степени импонировало знатоку и пленяло профана». Несмотря на то, что интерес к этому композитору в последнее время заметно оживился, научное осмысление его творчества в музыковедении пока далеко от желаемой полноты. Наряду с необходимостью изучения неизвестных страниц жизни и композиторского наследия, в переоценке и переосмыслении нуждается многое и из уже, казалось бы, «освященного».

Научная новизна диссертации не вызывает сомнений: это первое (за 55 лет после выхода небольшой монографии Г.М. Цыпина) целостное музыковедческое исследование о жизни и творчестве А.С. Аренского и его роли в русском музыкальном искусстве рубежа веков.

Обоснованность научных положений, выдвигаемых в диссертации и их **достоверность** определяется основательной научно-методологической базой, представленной корпусом трудов отечественных авторов культурологической, исторической, но прежде всего, музыкально-

теоретической и музыкально-исторической направленности (в орбите которых оказываются проблемы мелодики, гармонии, формы, жанра и стиля). Кроме того, работа содержит впервые вводимый в научный обиход материал, связанный с изучением биографии и творчества А.С. Аренского. В обширном списке литературы, насчитывающем 115 позиций, 28 – архивные материалы. А.М. Горшкова с должной ответственностью отнеслась к собиранию и отбору необходимой информации о композиторе, которая черпалась из источников в самых разных областях: архивные материалы (из архивов РНММ, Дома-музея П.И. Чайковского в Клину, Московской и Петербургской консерваторий, РГАЛИ, РГИА, Российской национальной библиотеки, Большого и Мариинского театров), критические статьи в журнальной и газетной периодике рубежа XIX-XX веков («Русская музыкальная газета», «Музыкальное обозрение», «Новое время» и т.д.), воспоминания и размышления крупнейших музыкальных критиков конца XIX – начала XX веков.

Говоря о достоинствах представленной диссертации, необходимо остановиться на важных моментах исследовательского дискурса всех трех глав. Структура работы четко определяется поставленными задачами, и каждый из разделов становится важным звеном в изучении стилеобразования композитора. Увлекательно написана первая глава («Творческий портрет Аренского»), где в каждом из параграфов дается определенный «портретный» ракурс: сначала (§1) А.С. Аренский предстает в зеркале мемуаров, писем, а также рецензий критиков (в числе цитируемых - Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.И. Танеев, Г.А. Ларош, Г.Э. Конюс, Ю.Д. Энгель, А.В. Оссовский, Н.Н. Черепнин и др.), далее (§2) - реконструируется творческая биография и характеризуются основные грани деятельности: композиторское творчество, педагогика (включая учебно-методическое наследие), исполнительство (дирижер, пианист), музыкально-общественная деятельность (в должности управляющего Придворной певческой капеллы).

Следующие главы исследования являют собой обзор отдельных жанров, представленных в творчестве композитора.

Наиболее масштабной в рамках всей работы является вторая глава, посвященная музыкально-театральным опусам. Впервые в диссертации А.М. Горшковой рассмотрены все шесть сценических произведений А.С. Аренского (три оперы, балет и два опуса музыки к драматическим произведениям), маркирующих определенные этапы стилевой эволюции композитора. Причем, для каждого из них избирается изоморфный содержанию методологический подход, что позволяет сделать аналитические разделы одновременно и концентрированными по мысли, и в тоже время достаточно компактными по форме. Так, например, опера «Сон на Волге» анализируется с точки зрения влияний эстетики Новой русской школы и поисков индивидуального стиля (с одной стороны - прецедентность историко-бытовой драмы с чертами эпической оперы, широкое использование фольклорного материала, композиционно-драматургическое сходство с операми Н.А. Римского-Корсакова, с другой - показательный для Аренского «акцент на лирической сфере, широкое использование лейттем и интонационно-тематических связей», (С.62)). Камерная одноактная опера «Рафаэль» рассматривается сквозь призму эстетики стиля модерн («культ Прекрасной дамы», «статичность драматургии», специфичность музыкально-языковых средств). Последняя же опера «Наль и Дамаянти» - представляет пример своеобразного итогового обобщения (синтез лирического и сказочно-эпического, модерновые черты стилистики, тематические переключки с предыдущими операми и пр.). Так же в контексте зрелого стиля, где воплотились «привлекательные свойства дарования Аренского, и многие существенные черты эпохи, эстетики модерна» (С.94) анализируется балет «Ночь в Египте» и музыка к спектаклям «Бахчисарайский фонтан» и «Буря» (последний сценический опус).

Весьма содержательна посвященная камерно-инструментальным и симфоническим сочинениям последняя глава исследования. Несмотря на

привлечение «избранных» произведений разных жанров в качестве аналитических объектов, список этих опусов, тем не менее, выглядит более чем солидно и репрезентативно: 24 пьесы для фортепиано op.36, Концерт для фортепиано с оркестром f-moll op. 2, Фантазия на русские темы, четыре сюиты для двух фортепиано, два фортепианных трио, Фортепианный квинтет ре мажор op.51, два квартета, две симфонии, Концерт для скрипки с оркестром ля минор op. 54. Стилистический анализ произведений в каждой жанровой группе демонстрирует солидный культурно-музыкальный тезаурус и свободное ориентирование соискательницы во всем композиторском наследии А.С. Аренского (особенно хочется отметить блестящие «автоинтертекстуальные» анализы фортепианного цикла op. 36 и четырех сюит).

К числу достоинств диссертации следует отнести и ее великолепный литературный стиль. Подкупает также увлеченность темой и искренняя забота А.М. Горшковой о читателе. Это намерение проглядывает не только в обязательных подытоживаниях, обобщениях рассматриваемых вопросов – как промежуточных, так и венчающих все главы работы, но прежде всего, в таких важных «мелочах», как, например, размещение либретто сценических сочинений, своевременные музыкальные примеры, сопутствующие расшифровки терминов, комментарии к упоминаемым фактам и пр. Это существенный, но, конечно, далеко не исчерпывающий перечень достоинств диссертации, которая при своей несомненной **теоретической и практической ценности**, по моему убеждению, просто «обязана» перерасти в монографию.

Тем не менее, при чтении работы у меня возник ряд вопросов, замечаний и соображений, возможно, в свою очередь дискуссионных.

1. Во введении, в разделе «Степень разработанности проблемы» дается практически исчерпывающий обзор исследований, в той или иной мере касающихся творчества А.С. Аренского, но не упомянуты работы, посвященные скрипичному творчеству, в частности: диссертация

А.Л. Булатовой «Русский скрипичный концерт начала XX века. История. Проблемы. Интерпретация» (1995) и статья Н.З. Габриэляна «Концерт для скрипки с оркестром ля минор А.Аренского: исполнительский анализ партии солиста» (2021).

2. В выводах второй главы, в ряду прочих стилевых рецепций, констатируется: «Повлияла на Аренского и французская лирическая опера» (С. 104). Однако в собственно аналитических разделах главы какие-либо упоминания этой жанровой модели отсутствуют. Есть лишь ссылка во Введении диссертации на суждение П.С. Белого, который «указал на близость оперной драматургии композитора французской лирической опере» (С.11). Могли бы Вы прояснить этот «интертекстуальный маршрут» в музыкально-сценическом творчестве А.С. Аренского?

3. В свете поставленной задачи - «рассмотреть и определить особенности авторского стиля» (С. 5) - более целесообразной, на мой взгляд, стала бы структуризация третьей главы исследования не в предложенной жанровой рубрикации, а в собственно стилевой, согласно упомянутым в диссертации четырем этапам творческой эволюции. Чем обусловлен Ваш подход?

Вопросы, заданные соискательнице, вызваны, прежде всего, интересом к проблематике исследования, и ни в коей мере не влияют на высокую оценку работы.

Диссертация А.М. Горшковой «А.С. Аренский: личность, творчество, стиль» – **самостоятельное законченное исследование**, которое вносит значительный вклад в изучение творческой биографии и стилеобразования А.С. Аренского, а шире – и отечественной музыки рубежа XIX–XX веков, что определяет **значимость ее результатов для развития музыковедения**.

Следует отметить, что основные положения диссертации были апробированы на шести международных и всероссийских конференциях, а также нашли отражение в **автореферате и семи публикациях, четыре** из которых включены в перечень **ВАК**.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация **А.М. Горшковой «А.С. Аренский: личность, творчество, стиль»** отвечает всем требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней (№ 842 от 24.09.2013 в ред. Постановления правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)», и ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 Музыкальное искусство.

Кандидат искусствоведения, доцент,
профессор кафедры теории музыки и композиции
ФГБОУ «Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова»

Е. В. Пономарева

25 января 2022 г.

Пономарева Елена Владимировна
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовская государственная консерватория
имени Л.В.Собинова»

Адрес: 410012, Приволжский федеральный округ, Саратовская область, город
Саратов, просп. им. Кирова С.М., д.№ 1
Тел.(служ):8 (845-2) 39-00-29, доб. 103
e-mail организации: sgk@sarcons.ru
e-mail личный: elepon@mail.ru
веб-сайт организации: <http://sarcons.ru>

Подпись заверяю
Специалист по кадрам

Земляничной Е.В.
В.А. Рудникова

25.01.2022