

Отзыв

официального оппонента о диссертации

Каталиковой Ольги Яковлевны

«Рояль в отечественной оркестровой музыке XIX-XX веков»,

представленной на соискание ученой степени кандидата

искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

В диссертации О. Я. Каталиковой впервые поднята и всесторонне исследована тема «Рояль в отечественной оркестровой музыке XIX-XX веков». При первом же знакомстве с материалами диссертации становится совершенно очевидна потребность в научном осмыслении и анализе такой важной музыкальной реалии прошлого, и особенно настоящего, как оркестровый рояль. Действительно, история этого феномена насчитывает сотни лет, а специального изучения его еще не предпринималось. Теперь оно есть; в диссертационной работе О. Я. Каталиковой совершен прорыв в новую область и содержится большой исследовательский потенциал.

В исследовании избран хронологический принцип; на примерах оперной, балетной и симфонической музыки многих поколений русских композиторов, от Глинки до Шнитке, анализируются образные и технические аспекты оркестрового фортепиано. Научные положения и выводы диссертации формулируются и обосновываются на громадном материале, причем, *«подавляющее большинство фортепианных партий было проанализировано впервые»* (с. 14 диссертации). Фундаментальность проработки музыкальной литературы по теме, точность и подробность анализа, служат залогом достоверности и убедительности научных выводов О. Я. Каталиковой.

Наиболее ценным качеством исследования, достаточно редко встречающимся, представляется соединение стилистического анализа с техническим. Сквозной линией диссертации стала оценка музыкального материала не только музыкантом-теоретиком, но музыкантом-практиком

(в том числе сочетания композиторских задач и решений с исполнительскими). Своеобразен стиль изложения, свободный, нескованный, не перегруженный «псевдонаучностью», что соответствует комплексной позиции исследователя-исполнителя, который пропускает материал через себя, осуществляя анализ объективно и субъективно.

Структура диссертации логична: три главы, каждая из которых освещает отдельный период русской музыки. Первая, начинаясь с опер Глинки, имеет верхней границей рубеж XIX-XX веков, и посвящена оперному, балетному и симфоническим жанрам. Сквозь призму «оркестрового рояля» во многих хрестоматийно известных сочинениях русской классики О. Я. Каталиковой удалось «высветить» новые ракурсы. Прежде всего, это касается сложившейся за упомянутый период самобытной традиции использования только фортепиано, или его «союза» с иными инструментами (чаще всего с арфой), в качестве звуко-образа народного инструмента и как действенного средства музыкальной драматургии.

Глава II посвящена оркестровой отечественной музыке первой половины XX века. Здесь наряду с прослеживанием общих тенденций в использовании любимого инструмента, О. Я. Каталикова погружается в стилистический анализ «оркестрового пианизма» в произведениях крупнейших отечественных мастеров: Рахманинова, Скрябина, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна.

Во всем тексте буквально рассыпаны меткие и точные наблюдения, сделанные очень тонким и сведущим музыкантом (о фортепианных лигах Моцарта и Римского-Корсакова, противоречиях в записи органа в «Орлеанской девице» Чайковского, о связи роли фортепиано в «венгерском дивертисменте» «Раймонды» с артистическим образом Листа, о специфике фортепианной колокольности у Рахманинова, Римского-Корсакова и композиторов XX века; то обстоятельство, что у Стравинского в «Петрушке» рояль – «деревянный» инструмент, определение «нежная

фальшь», тембровые находки в опере «Нос»; всего не перечить). Автор диссертации затрагивает очень сложные для исследователя аспекты, когда приходится «критиковать» классиков, утверждая, что в ряде случаев применение тембра фортепиано не оправдано с точки зрения слушателя, «не прослушивается» (Прокофьев, Хачатурян). О. Я. Каталикова отважно справляется и с этим, приводя доводы с позиции решения композиторских задач.

Отдельно хочется отметить включение партитур для кинофильмов в исследовательское поле, несмотря на то, что «их не принято рассматривать в одном ряду с академическими образцами» (с. 165 диссертации). Так пусть теперь будет принято, давно пора!

В главе III о музыке второй половины XX века очень органичным представляется анализ традиционного и нового в использовании фортепиано в оркестре. Диссертация заканчивается эффектно: разделом «Эксклюзивные решения», в котором анализ звуковых изобретений осуществляется на равных правах с визуальным обзором партитуры (впрочем, визуальная запись партии фортепиано – одна из сквозных тем исследования). Вновь стоит отметить смелость автора, утверждающего, что в некоторых случаях программа, предложенная композитором, никак не помогает при анализе, т.к. не прослушивается, не подтверждается слухом (Корндорф, Шнитке).

Естественно, что в процессе знакомства с материалами диссертации возникали некоторые замечания, размышления, вопросы.

К числу оформительских замечаний можно отнести большое количество разных текстовых выделений в диссертации: полужирный, курсив, кавычки встречаются довольно часто, а иногда слишком часто.

Более крупное замечание можно высказать по поводу недостаточного места в обобщающих разделах для обоснования, почему исследуется именно русская музыка. Мысль о том, что именно в русских сюжетах

возникла задача имитации народных инструментов стоило бы вынести в вступительный раздел и развить ее несколько шире.

Заключение только достаточно убедительно подытоживает сказанное ранее, однако хотелось бы найти там также мысли о дальнейших путях и перспективах развития темы диссертации.

Диссертационное исследование О. Я., несомненно, обладает потенциалом роста и вызревания новых ракурсов темы. В связи с этим можно предложить к обдумыванию несколько наших размышлений и вопросов. Утверждение автора о том, что «оркестровый клавесин» не был предшественником «оркестрового рояля» (с. 5 диссертации) возражений не вызывает, но напрашивается вопрос: не технологическая ли функция клавесина отзывается в неразличимом использовании рояля в оркестре Прокофьева и других подобных случаях?

На наш взгляд, в перечне отечественных композиторов, имеющих отношение к теме, не хватает Антона Рубинштейна. Его творчество и почти символическая фигура пианиста-гиганта мирового уровня (вместе с братом Николаем) могут дать новые векторы исследования. В партитуре популярнейшего «Демона» использованы фортепиано, стеклянная гармоника и орган; в духовных операх и симфонических сочинениях — первоисточник многих инструментальных решений с оркестровым роялем композиторов следующего поколения.

К разделу о Стравинском хотелось бы добавить, что хотя его частное обучение игре на фортепиано началось довольно поздно, в 9 лет, но его мать была пианисткой и концертмейстером отца, баса Императорской оперы в Петербурге. Рояль всегда стоял в квартире его родителей, а также заказывалось пианино на дачу в летний сезон; в их доме было много фортепианной литературы. Поэтому неудивительно, что этот инструмент находился «в центре» его «жизненных интересов».

Можно также предложить автору расширение и продолжение темы, связанное с использованием в академических жанрах XX-XXI веков

джазового фортепиано и электрооргана, которые дают новые импульсы творческому воображению композиторов.

Отмеченные замечания и высказанные вопросы не снижают общей высокой оценки работы. Автореферат и публикации полностью отражают основные идеи и содержание диссертационного исследования О. Я. Каталиковой.

Диссертация Каталиковой Ольги Яковлевны на тему «Рояль в отечественной оркестровой музыке XIX-XX веков», представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, выполнена на высоком научном уровне, отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатской диссертации и соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней» (п.п. 9-14), утвержденного Постановлением о порядке присуждения ученых степеней от 24 сентября 2013 года № 842, в ред. от 11 сентября 2021 года № 1539. Ее автор, Каталикова Ольга Яковлевна, безусловно, заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 Музыкальное искусство.

27 апреля 2022 г.

кандидат искусствоведения,

старший научный сотрудник сектора Истории музыки

Государственного института искусствознания

А. С. Виноградова

Виноградова Анна Сергеевна

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Государственный институт искусствознания»

Ученая степень: кандидат искусствоведения

Должность: старший научный сотрудник

annavino@list.ru

Адрес организации: 125009 г. Москва. Козицкий переулок, д. 5

Тел.: +7 (495) 694-0371

Факс: +7 (495) 785-2406

institut@sias.ru

<http://sias.ru>

