

ОТЗЫВ

официального оппонента Клочковой Елены Викторовны
о диссертации **Ольшевской Антонины Владимировны**
«Русская мелодекламация (Серебряный век)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по
специальности 17.00.02 - Музыкальное искусство

Антонина Владимировна Ольшевская, обращаясь в своем исследовании к русской мелодекламации, не только предлагает «современный проблемный взгляд на этот жанр», но и, по сути, впервые, рассматривает его комплексно, как полноценно выражающий художественные идеи Серебряного века. Какой бы многообразной и исчерпывающей на сегодняшний день не казалась исследовательская литература о культуре этого времени, тем не менее, жанр, вобравший в себя «все типические приметы искусства Серебряного века» (с. 39) остался практически вне поля зрения ученых гуманитарных наук. Именно этим прежде всего обуславливается **актуальность темы диссертационного исследования**. Но не только. Русская мелодекламация сегодня остается не просто привлекательной творческой деятельностью для поэтов, музыкантов, актеров, чтецов, но и, как справедливо отмечает А. В. Ольшевская: «многоликая мелодекламация по-прежнему существует в разных ипостасях... по-прежнему популярна, хотя в наши дни ее нередко называют иными именами» (с. 242). Занимая устойчивое положение в виде традиционных композиций (художественное чтение под музыку), мелодекламация активно проникает в самые разнообразные жанры отечественной и зарубежной музыки, сценические театральные постановки, является неотъемлемой частью кинематографического искусства.

Особую ценность в работе представляет анализ богатейшего нотного архивного материала, изданного в период с 1897-го по конец 1920-х годов. А. В. Ольшевской проделан действительно титанический труд по его поиску и систематизации. Основные выводы исследования сделаны на основании фактических материалов данного периода времени. Кропотливое и тщательное

изучение архивного материала позволило автору работы составить довольно внушительный по своим объемам и многообразию каталог русских мелодекламаций (свыше 500 экземпляров) со всеми необходимыми уточняющими данными по каждому произведению. Для изучения столь содержательного материала О. В. Ольшевская применяет различные научные методы: историографический, компаративный, метод текстологического и музыкально-теоретического анализ. При этом соискатель демонстрирует разностороннюю музыковедческую, лингвистическую, театроведческую и общекультурную осведомленность. Такой подход обеспечивает высокую степень **достоверности и доказательности научных положений**, сформулированных в диссертации.

Новизна научных положений исследования заключается в двух важных аспектах. Во-первых, обосновывается теория жанра русской мелодекламации, впервые во всем многообразии дается полное о нем представление: от происхождения, эволюции, до приоритетных музыкальных выразительных средств и особенностей исполнения. Во-вторых, предлагается авторская методика анализа звучащего поэтического слова, основанная на лингвистических, музыкально-теоретических принципах и индивидуальном экспериментальном опыте, использующем современные компьютерные технологии. Таким образом, **личный вклад соискателя в разработку научной проблемы** в данном диссертационном исследовании очень высок и позволяет говорить о создании собственной концепции жанра мелодекламации.

Не прибегая к пересказу основного содержания работы, отмечу наиболее важные, на мой взгляд, моменты. В первой главе, имеющей цель проследить генезис, стиль и формы бытования русской мелодекламации выявляется ее преемственная связь с немецкой и русской мелодрамой, русским романсом и инструментальной миниатюрой. Автору удастся полностью воссоздать историю жанра, дать его точное определение и сформировать целостную картину, раскрывающую сущность мелодекламации Серебряного века. Дополнительную

убедительность придает привлечение разнообразного поэтического материала, демонстрирующего прекрасные познания соискателя в области поэзии и литературоведения. Центральным предстает вопрос выявления стилистических особенностей русской мелодекламации. А. В. Ольшевская называет три стиля – символизм, декаданс и модерн, повлиявших на стилистику мелодекламации и блестяще это доказывает, опираясь на глубокие выводы, сделанные на основе осмысления эстетики Серебряного века. Представлена целая панорама блестящих имен поэтов, музыкантов, актеров, сопровождающаяся нетривиальными и точными характеристиками их творческого подхода к мелодекламации.

В главе второй, несущей основной центр тяжести, дана целостная теория жанра русской мелодекламации. А. В. Ольшевская, демонстрируя прекрасную исследовательскую точность и интуицию, предлагает собственный анализ поэтического и актерского чтения. С чувством особой интеллектуальной радости узнаешь тончайшие подробности отличий чтения поэтов от чтения актеров, тем более, что все эти наблюдения позволяют соискателю сформулировать общую стилевую тенденцию в манере чтения поэзии Серебряного века.

Фундаментом для глубоких выводов диссертации становится оригинальная авторская методика звучащего текста, основанная на лингвистическом методе (графическое отражение звучащей речи), с помощью компьютерной программы (график зависимости высоты звучания от времени) и музыкальном (нотная расшифровка текста с применением микрохроматики). Проведя названный довольно точный анализ, автор, тем не менее, делает очень важный, продиктованный самой спецификой и оригинальностью жанра мелодекламации вывод: «Наличие закономерностей в звучащем поэтическом слове *не отменяет значимости в нем свободной импровизации как некоего сверхзакона*» (с. 105).

Третья глава посвящена анализу музыкальных выразительных средств. А. В. Ольшевская привлекает удачные примеры сочинений разных композиторов для выявления закономерностей формы, гармонии, жанров и фактуры. Аналитические выводы неразрывно связаны с глубокими наблюдениями над синтезом звучащего слова и музыки, «доозвучивание и допрояснение ими друг друга, что открывает особые потаенные слои в обоих текстах» (с. 227). Данное положение, в конечном итоге, раскрывает одну из ключевых проблем жанра мелодекламации, которая заключается в особенностях проявления слова в музыке и музыки в слове.

Помимо научно-теоретической и практической значимости данного исследования хотелось бы отметить, что работа написана так, что угадывается определенный стиль мышления автора, ярко проявившийся в стиле изложения материала. Он характеризуется ясностью, точностью, лаконизмом, наличием виртуозных резюмирующих пассажей-выводов по каждому выдвигаемому положению. Эффектные и зачастую неформальные образные характеристики позволяют сделать вывод, что А. В. Ольшевская обладает несомненными литературными способностями, обусловленными, по-видимому, личным профессиональным интересом и углубленным знанием литературы Серебряного века.

Предлагаемые замечания и вопросы связаны с потребностью некоторых уточнений:

- Имея собственный концертмейстерский опыт в исполнении мелодекламаций (с актерами театра имени Е. Вахтангова), хотелось бы отметить, что в диссертации даны довольно точные выводы относительно отличий в чтении поэтов и актеров. Однако можно добавить, что наиболее ценный и оригинальный художественный результат все-таки получается именно тогда, когда чтецы (вне зависимости от того, являются ли они поэтами, или актерами) читают не монотонно, не точно придерживаясь поэтического ритма, а импровизационно, часто нарушая ритмическую основу стиха, интонационно

выявляя именно семантический и выразительный смысл произносимого слова. Такое чтение, часто в сочетании с музыкальными импровизациями (мною применялся именно такой вид аккомпанеента на фортепиано), производило на слушателей самый яркий эффект. Хотелось бы услышать мнение А. В. Ольшевой на этот счет.

- Анализируя мелодекламации Серебряного века, автор работы очень скрупулезно подошла ко всем проблемам, связанным с жанром и исполнением текста, но совершенно проигнорировала вопрос, касающийся роли концертмейстера в данных интерпретациях. На самом же деле, роль концертмейстера в данном случае громадна. Ведь именно от него во многом зависит тот процесс, который так точно выявлен в исследовании, когда вначале слово рождает музыку, а в итоге именно музыка определяет исполнительскую текстовую интерпретацию. В связи с этим вопрос: Какими, по мнению соискателя, иными качествами, по сравнению с исполнением музыкального аккомпанеента в вокальной музыке, должен обладать концертмейстер при исполнении мелодекламаций?

- Наиболее интригующее заглавие в работе имеет, на мой взгляд, раздел Заключение – «Переступая границы Серебряного века». В нем автор делает попытку, абсолютно убедительную, доказать, что мелодекламация до сих пор востребована, привлекает к себе большой интерес, и как жанр, и как область творческой деятельности. По отношению ко второй половине XX века называются же только собственно мелодекламации, созданные, как пишет А. В. Ольшевая, «с волной увлечения искусством Серебряного века и стремлением воссоздать его дух» (с. 238). Читатель, вопреки заданным временным рамкам темы исследования, все-таки вправе узнать, что имеет в виду соискатель, говоря о том, что жизнь мелодекламации во второй половине XX века - это «своего рода инобытие» (с. 241).

- Возможно вспомнить некоторые значительные сочинения второй половины XX – начала XXI вв., в основе которых лежит жанр мелодекламации,

хотя и называются они по-другому, например, Пятая симфония - Драматория «В. И. Ленин» по поэме В. Маяковского (1957 г.) Алемдара Караманова, «Поэтория» - Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора и оркестра (1968 г.) Родиона Щедрина, из зарубежных авторов - Симфония № 6 «Plutonian Ode» на текст Аллена Гинзберга (2002 г.) Филипа Гласса. Возникает вопрос: Почему композиторы этого времени обращаются к жанру мелодекламации именно в крупных, симфонических произведениях?

Завершая отзыв об этой яркой и талантливой работе, перехожу к его официальной части.

Все изложенное выше позволяет заключить, что диссертация А. В. Ольшевой «Русская мелодекламация (Серебряный век) является научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года N 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Автореферат и публикации достойно и полно отражают основное содержание работы. Автор исследования - Ольшевская Антонина Владимировна - несомненно заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 - Музыкальное искусство.

Кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой
инструментального исполнительского искусства,
и.о. декана факультета мировой музыкальной культуры
Государственной классической академии имени Маймонида
Клочкова Елена Викторовна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственная классическая академия имени Маймонида» Почтовый адрес: 115035 г. Москва, ул. Садовническая 52/45
Телефон: +7 (495) 959-45-85
Веб-сайт: <http://gka.ru>
E-mail: info-gka@mail.ru
E-mail (личный): l_klochkova@mail.ru

Людмила Е.В. Клочковой заверяю.

Декан секретари 916009 8170174 имени Маймонида

З.ака., к.ф.н., профессор В.В. Захаров

