

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию С.А. Уварова «Музыка в режиссуре Александра Сокурова», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17. 00. 02 – Музыкальное искусство

Диссертация С.А. Уварова «Музыка в режиссуре Александра Сокурова» — первое исследование, посвящённое феномену музыки в творчестве выдающегося режиссера Александра Николаевича Сокурова. Киномузыка сегодня — территория, активно осваиваемая музыковедением. Данная область исследования, безусловно, перспективна. Солидарна с позицией С.А. Уварова в том, что изучение творчества Сокурова сквозь призму его взгляда на музыку дает возможность понять творческий метод режиссера, а также рассмотреть музыку «сквозь призму другого искусства, и в условиях, заданных этим искусством» (с. 10). И заниматься проблемами киномузыки, действительно должен музыковед «с его опытом анализа музыкальной структуры» (там же).

Концепция диссертации, главный тезис которой, — первичность в творчестве А. Сокурова «музыкального ряда перед визуальным и даже драматургическим» (с. 7), музыка как «неотъемлемая составляющая творческого мира режиссера, творческая константа» (с. 19) откристаллизовалась, судя по тексту диссертации, на основе значительного объема материала. Но одним из определяющих критериев реализации основной идеи для автора работы стала позиция А. Сокурова, неоднократно декларировавшего значение музыки в своем творчестве, музыки, которая «все поглощает, схватывает, обобщает» (с. 7), музыки как «высокого вдохновения, высокого творчества» (с. 211). Новаторские решения режиссера, как представлено в диссертации, обоснованы в первую очередь стремлением А. Сокурова «передать свое видение и слышание музыки, помочь ей зазвучать так, как он ее слышит и чувствует» (с. 142), воспринять музыку как «собственный голос».

Всеобъемлющая роль музыки в творчестве А. Сокурова выявляется в диссертации на примере всех сфер деятельности режиссера — игрового, документального кино, музыкального театра, концертно-театральных постановок. В диссертации заявлены и успешно решаются сложные исследовательские проблемы: выстраивается убедительная периодизация творчества режиссера, реконструируется эволюция «музыкального» стиля, классифицируются различные формы взаимодействия музыки со всеми составляющими кинопроизведения, определяются функции «музыкальной классики» в звуковом решении фильмов, структура фильма, организованная по «музыкальным законам», кинематографический принцип работы с оперным и концертно-театральным материалом, рассматривается творческий процесс режиссера как интерпретатора музыки.

Выявленные С.А. Уваровым в диссертации методы работы А. Сокурова с музыкальным материалом именуется автором как «лейтмузыка», «музыкальная мозаика», «музыкальный вакуум», «музыкальный туман». Каждый из них аргументирован профессионально выполненными аналитическими этюдами. Отмечу лишь некоторые: лейттематизм Отмара Нуссио как эпитафия, интермедия, комментарий и эпилог в «Одиноким голосе человека», баховская тема в «Сонате для Гитлера», тотальная мозаичность, «многофункциональность музыки» в фильме «И ничего больше» (от чечетки, русской пляски, песни «Лили Марлен» до 14 симфонии Д. Шостаковича и произведений М. Глинки), принцип «коллажности» в «Скорбном бесчувствии», «обретение музыки» в «Тихих страницах» («Песни об умерших детях» Г. Малера, и тема Нуссио) и др.

Убеждают читателя представленные автором различные формы взаимодействия музыкального и визуального рядов. Так, музыкальный материал в фильмах «Альтовая соната. Дмитрий Шостакович», «Жертва вечерняя» определяется как музыкально-мозаичный, где фигурируют контрапункт музыкального и шумового, музыкального и визуального рядов, принцип «параллельной драматургии»; в фильме «И ничего больше» функция музыки опре-

деляется как «историческая», «символическая», «повествовательная», «смысловой контрапункт» и др.; «эмоционально-интуитивный интертекст» в «Скорбном бесчувствии», «эмоциональное соответствие» в «Тихих страницах», «полифония пяти пластов» в «Восточной элегии», музыка как «эзопов язык» в «Альтовой сонате. Дмитрий Шостакович».

Особая тема в работе — отношение режиссера к классической музыке и ее роль в звуковой партитуре фильмов. Так, в процессе анализа фильмов с «новосочиненной» музыкой современных композиторов — А. Михайлова, С. Евтушенко, А. Сигле, Ю. Ханина выявляется общий принцип диалога «классики» и «новой» музыки, разнообразные формы этого диалога, начиная от органичного сосуществования разных «музык» до обработки или стилизации классики. Убеждают трактовки фрагментов «музыкальной классики» как контрапункта в фильмах «Дни затмения» (тематизм Ж. Оффенбаха и Р. Шумана), «Робер. Счастливая жизнь» (обработки произведений П. Чайковского, В.-А. Моцарта, М. Глинки), «Русский ковчег», «Телец», «Отец и сын», «Фауст».

В процессе анализа оперных и концертно-театральных постановок Сокурова автор диссертации акцентирует внимание на характерной для данных работ связи с кинематографическим методом режиссера («Венок памяти», «Моцарт и Сальери. Реквием»). Яркий пример профессионального анализа «кинематографичности» «музыкально-сценического решения» — постановка А. Сокуровым оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского, где выявлены параллели с фильмами режиссера. Точное наблюдение автора диссертации в связи с этой работой — принцип историзма по аналогии выстраивания в фильмах киноритма.

На страницах диссертации сквозь призму анализа феномена музыки отчетливо высвечивается творческая личность А. Сокурова, не только как режиссера, автора ярких музыкально-кинематографических концепций, но и как интерпретатора и композитора. Например, С.А. Уваров приводит весьма показательный фрагмент работы А. Сокурова с «Космогонией» Кш. Пенде-

рецкого в «Одиноким голосе человека», отмечает формы соавторства с Ю. Ханиным в «Днях затмения», с С. Евтушенко в фильме «Робер. Счастливая жизнь», сотрудничество с А. Михайловым в «Разжалованном», с А. Сигле в «Александре» и «Фаусте».

Интересный сюжет о несостоявшейся постановке «Орестей» С. Танеева, где диссертант, анализируя рукопись А. Сокурова с планом постановки, («черновики» и «чистовики», как значится в работе), и партитуру оперы, реконструирует творческий процесс не только режиссера, но и кинорежиссёра А. Сокурова, объясняя смысл его находок, необходимость наличия купюр и др.

Огромная ценность диссертации заключается в том, что она сделана на основе уникальных материалов: личное общение С.А. Уварова с А.Н. Сокуровым, интервью с режиссером, расшифровки его публичных лекций и встреч со зрителями, дневниковые записи и литературные сценарии, неопубликованные нотные рукописи («Разжалованный», «Отец и сын», «Александра», «Фауст»), эскизы и режиссерские рукописи к постановке «Бориса Годунова» Мусоргского в Большом театре, неосуществленной постановки «Орестей» Танеева, уникальные видеозаписи, интервью с композиторами А. Михайловым, С. Евтушенко, А. Сигле.

Необходимо отметить профессионально выполненные, интересные, яркие, насыщенные тонкими наблюдениями аналитические фрагменты музыки фильмов А. Сокурова («Лето Марии Войновой», «Жертва вечерняя», «Скорбное бесчувствие», «Тихие страницы», «Дни затмения», «Фауст», «Альтовая соната» и др.)

Новизна, представленной к защите диссертации, бесспорна. В ней присутствуют открытия разного толка: раннее (до-вгиковское) творчество режиссера, анализ которого опровергает существующую оценку работ как «ученических», впервые созданные, яркие творческие портреты композиторов А. Михайлова, С. Евтушенко, А. Сигле, Ю. Ханина, М. Кабардокова. Тема «Сокуров как оперный режиссер» высвечивается в новых деталях и под-

робностях, сюжеты о «неосуществленных замыслах» (с группой «Аквариум» или «Гамлет» А. Тома с Е. Колобовым) поражают новой фактологией о творческой жизни режиссера. Новизна — характерный признак сюжетов о музыкантах — Д. Шостаковиче, Ф. Шаляпине, М. Ростроповиче, Г. Вишневской, Ю. Темирканове, С. Слонимском. Необходимо отметить особо анализ музыки к фильмам о Шостаковиче, где подчеркивается родственность творчества композитора и режиссера; введение в научный обиход двух ранее неизвестных фильмов «Композитор Шостакович» и «Дмитрий Шостакович».

В результате знакомства с диссертацией возникли некоторые вопросы:

Музыкальные концепции фильмов, представленных на страницах диссертации, основаны на классической музыке — И.С. Баха, В.-А. Моцарта, Р. Шумана, Ф. Шопена, Дж. Верди, Р. Вагнера, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др. Существуют ли некие общие принципы отбора режиссером классической музыки, возможно, имеют значение его особые музыкальные пристрастия? «Музыкальная классика» используется в кинематографе, как известно, весьма широко, и различные произведения указанных композиторов озвучивают фильмы многих режиссеров. Методы работы А. Сокурова с данным материалом в диссертации обоснованы основательно. Но хотелось бы, насколько это возможно, в форме краткого обобщающего резюме получить представление об индивидуальной позиции А. Сокурова в отношении к «музыкальной классике»? В диссертации тщательно проанализированы все сферы творческой, «музыкальной» деятельности режиссера: кинематограф, театр, концертные постановки, различного рода «синтетические» действия и др. Чем все-таки объясняется, во многом уникальная, разноплановость творчества режиссера?

Итак, в результате в диссертации представлен новый ракурс в изучении феномена музыки в творчестве А.Н. Сокурова. Каждый сюжет работы убеждает читателя, вовлекает его в особую атмосферу «жизни» музыки в творчестве режиссера. Этому способствуют впервые цитируемые фрагменты высказываний А.Н. Сокурова, а также прекрасный литературный стиль — еще од-

но достоинство автора диссертации. Очевидно, привлекавшийся диссертантом материал не исчерпан, что дает возможность для дальнейших исследований и поиска новых открытий.

Содержание диссертации с достаточной полнотой отражено в автореферате и 7-ми публикациях (4 из них — в рецензируемых изданиях).

Диссертация С.А. Уварова «Музыка в режиссуре Александра Сокурова» полностью соответствует требованиям ВАК, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 — музыкальное искусство.

Доктор искусствоведения,
ведущий научный сотрудник сектора музыки
Российского института истории искусств
Огаркова Н. А.

августа 2015 г.

Подпись руки
Огарковой
УДОСТОВЕРЯЮ
Ст. инспектор
по кадрам

19

Санкт-Петербург
Невская пл. 5

е-mail: n.ogarkova@spbi.ru