

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

Головниной Наталии Анатольевны на тему «Балеты композиторов группы «Шести» в постановках ведущих антреприз 1920-х годов: варианты жанрового прочтения», представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Значительные художественные преобразования, отметившие искусство первых десятилетий XX века, получили особенно яркое выражение в сфере балета. Исследование Н. А. Головниной обращено к проблеме жанровой трактовки балета в эпоху «безумных 1920-х», рассматриваемой на примере произведений, созданных французскими композиторами группы «Шести» в творческом тандеме с антрепризами «Русский балет» С. П. Дягилева и «Шведские балеты» Р. де Маре, а также связанными с ними балетмейстерами и художниками. Обновление жанровой системы в искусстве минувшего столетия, явления жанрового синтеза, вызывают неизменный исследовательский интерес, что сообщает работе Н. А. Головниной, впервые рассматривающей балеты композиторов группы «Шести» в аспекте жанрового прочтения, безусловную актуальность и научную новизну.

Автореферат отражает масштабность и глубину диссертационной работы, в которой последовательно раскрыты содержательно-смысловые стороны исследования: жанровые изменения в сфере искусства первых десятилетий XX века и их воздействие на балет, видовые преобразования балета в постановках труппы Дягилева, «творческий портрет» антрепризы де Маре (первая глава), разносторонний анализ балетов (вторая и третья главы). Отметим, что обращение к творчеству скандинавской балетной труппы, не рассматриваемому ранее в отечественном искусствознании, также составляет новизну диссертации Н.А. Головниной.

В характеристике каждого из тринадцати балетов, ставших объектом изучения, раскрыта специфика взаимодействия жанров, принадлежащих к разным видам искусства. Междисциплинарный подход, использованный в анализе произведений, обеспечил многостороннее освещение балетов: жанровые преобразования и взаимодействия рассмотрены диссертанткой на уровне всех художественных компонентов спектакля.

Важнейшее значение в работе имеет анализ балетной музыки, выполненный, судя по автореферату, тщательно и профессионально. Некоторые из рассмотренных партитур впервые получили в отечественном музыковедении подробное аналитическое описание. Диссертанткой Н. А. Головниной выявлен широкий спектр жанровых воздействий на балеты композиторов группы «Шести», включающий жанры инструментальной и театральной музыки, фото- и киноискусства, цирковых представлений и ревю, что качественно обогащает научное представление не только о сочинениях названных французских авторов, но и балетном творчестве эпохи в целом.

Диссертация Н.А. Головниной опирается на значительный корпус отечественных и зарубежных исследований музыковедческой, балетоведческой и междисциплинарной направленности, что подтверждает научную компетентность автора и достоверность исследования.

К соискателю Головниной Н. А. имеются вопросы, связанные с содержанием автореферата.

1. Какие эпизоды балета Ж. Орика «Пастораль» отмечены «кадровыми сопоставлениями музыкального материала» (с. 22)?
2. Каковы проявления обрядового начала в музыке балета «Лани» Ф. Пуленка?

Судя по автореферату, соискатель Головнина Наталия Анатольевна достоин присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры теории музыки
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская
государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова»

Елена Леоновна Александрова

16 мая 2022 года

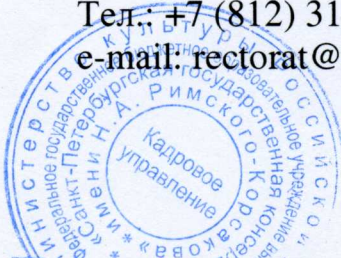
Контактные данные:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова».

Адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 2, литер «А».

Тел.: +7 (812) 312-21-29, web-сайт: <https://www.conservatory.ru>,

e-mail: rectorat@conservatory.ru

Подпись Александровой Е. Л.
ЗАВЕРЯЮ

Ведущий специалист по персоналу
Е.А. Павленко

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

Головниной Наталии Анатольевны

на тему «Балеты композиторов группы “Шести” в постановках ведущих антреприз 1920-х годов: варианты жанрового прочтения», представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Диссертационное исследование Наталии Анатольевны Головниной посвящено теме, спорадически изученной в российской музыкальной науке. В название работы, по сути, заложено две проблемы: описание балетных спектаклей в постановках двух антреприз первой трети XX века (С. Дягилева и Р. де Маре) и выявление жанровой специфики каждого отдельного сочинения. В структуре диссертации эти два направления последовательно раскрываются. Такой подход сообщает работе соискателя безусловную *актуальность* и *новизну*. Особо отметим, что деятельность труппы «Шведские балеты» описана на русском языке впервые.

Балет как театральный жанр, изначально создающийся на пересечении трех (либретто, танца и музыки), а иногда и большего количества структурных элементов, предполагает синтез различных жанровых явлений. На этом диссертант сосредоточивает свое внимание и делает упор в аналитических главах (второй и третьей), в которых рассматривает балеты Д. Мийо, А. Онеггера, Ф. Пуленка, Ж. Орика, Ж. Тайфер, а также коллективный опус «Новобрачные на Эйфелевой башне».

Степень достоверности исследования не вызывает сомнений и обеспечивается следующими причинами. Во-первых, работа опирается на внушительный корпус фундаментальных исследований (музыковедческих и междисциплинарных), включающий работы на английском и французском языках; во-вторых, в диссертации проведен обстоятельный анализ 13 балетов композиторов группы «Шести», что создает панорамное видение исследуемой темы и позволяет выявить индивидуальность трактовки жанра балета в творчестве этих авторов.

Работа выстроена логично по структуре, имеет хороший стиль изложения и сопровождается иллюстративным материалом.

При чтении автореферата возникли некоторые вопросы и замечания:

1. Поскольку магистральная линия Вашего исследования касается проблемы жанровой специфики балетов, то в работу можно включить исследования О.В. Соколова «Морфологическая система музыки и ее художественные жанры»¹ и П.М. Карпа «Балет и драма»².

2. Есть ли в проанализированных балетах номера, присущие классическому балетному спектаклю типа *adagio*, *variation*, *grand pas* и др.?

¹ Соколов, О.В. Морфологическая система музыки и ее художественные жанры. Монография. – Нижний Новгород: изд-во Нижегородского университета, 1994. – 218 с.

² Карп, П.М. Балет и драма. – Л.: Искусство, 1980. – 246 с.

3. Можно ли сравнивать влияние симфонии и симфонизацию балета (введение лейтмотивов, например) в балетах П.И. Чайковского и в сочинениях «Сотворение мира» Д. Мийо и «Скетинг-ринг» А. Онеггера? Или это влияния разного порядка?

4. На странице 16 Вы пишете: «...творческое участие Ж. Кокто в проектах скандинавской и русской антреприз, ставшее не только связующим элементом между ними, но и фактором, выявляющим различия в системе авторских коллективов у Дягилева и де Маре». Уточните, пожалуйста, какие это различия?

Высказанные замечания и вопросы не снижают высокой оценки проделанной соискателем работы. Автореферат дает полное представление о теоретической и практической значимости проведенного исследования. Его содержание с достаточной полнотой отражено в автореферате и публикациях (всего по теме диссертации автором выполнено 6 статей, 4 из них в рецензируемых изданиях).

Судя по автореферату, соискатель Головнина Наталия Анатольевна достоин присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Кандидат искусствоведения,
старший преподаватель кафедры
теории музыки и композиции
Петрозаводской государственной
консерватории им. А. К. Глазунова

Алексеева Александра Юрьевна

4 мая 2022 года

Контактные данные:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова». Адрес: 185031, Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 16. Тел.: +7(8142)672367, web-сайт: <https://glazunovcons.ru>, e-mail: info@glazunovcons.ru

ПОДПИСЬ *Алексеевой А.Ю.* ДОСТОВЕРНО

Специальное ПО КАДРОВОЙ РАБОТЕ ДЕЛ

ФГБОУ ВО «ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ А. К. ГЛАЗУНОВА

А.Ю. Юрьева

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

Головниной Наталии Анатольевны

на тему: «Балеты композиторов группы «Шести» в постановках ведущих антреприз 1920-х годов: варианты жанрового прочтения», представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Исследование Н.А.Головниной, посвященное весьма краткому периоду истории искусств – «безумным двадцатым», как принято называть это десятилетие, и как именует его сам диссертант, охватывает, однако, весьма широкий спектр явлений балетного мира и не менее разнообразный круг проблем. Представляется, что актуальность данной работы не только в том, что и сегодня постановочные принципы антреприз тех лет интересны современным балетмейстерам, а «на театральных подмостках появляются спектакли... в первоначальном облике или новом, переосмысленном виде» (с.3), но, прежде всего, в обосновании и анализе автором тенденций, набирающих силу и значимость к середине XX века и последующим десятилетиям, а именно:

- смешения не только жанровых признаков тех или иных искусств, но главное - в общности их технологии, проявляющейся в проникновении технических приемов одного вида искусства на «территорию» другого;
- склонности к яркой индивидуализации решения каждого создаваемого произведения и, как следствие, к созданию специфичных «стилевых островков», музыкальных и хореографических;
- полярности двух ведущих линий современного искусства: активного движения вперед, к выходу за пределы балетного жанра как такового, и напротив, возвращения к нормативам барокко, классицизма и романтизма.

Весьма плодотворным при этом остается избранный диссертантом комплексный подход к рассмотрению каждого из тринадцати балетов композиторов группы «Шести», сочетающий как театрально-постановочный, так и музыкальный аспекты в их прямом взаимодействии. При этом совершенно справедливо автор указывает на близость музыкальной драматургии некоторых балетных опусов к жанрам инструментальной музыки, что обусловило впоследствии их успешную филармоническую жизнь.

Вполне убедительна структура работы, опирающаяся на принцип «от общего к частному»; панорамное представление о балетных исканиях французской «Шестерки» указанного периода подчеркивают разделы, посвященные анализу редко упоминаемых в русскоязычной литературе произведений - «Продавец птиц» Ж.Тайфер и «Новобрачные на Эйфелевой башне» (коллективный труд нескольких композиторов).

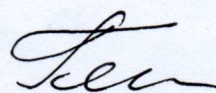
Научно целесообразным представляется положенный в основу диссертации сравнительный анализ деятельности двух ведущих балетных антреприз, связанных с постановкой сочинений композиторов группы «Шести» – «Русского балета» Сергея Дягилева и «Шведских балетов» Рольфа де Маре.

Работа Н.А.Головниной привлекает добротностью и тщательностью проработки весьма объемного материала, книжной и нотной литературы, логичностью изложения и обоснованностью выводов.

В качестве пожелания автору (в возможных будущих исследованиях) может быть рекомендован достойный отдельного рассмотрения вопрос о влиянии раннего джаза на стилистику балетов «Шестерки»; диссертант упоминает об этом не раз, но вскользь – по крайней мере, в рамках автореферата. Между тем, именно эта линия – жанровая динамика европейских сценических форм в сочетании с языковой палитрой джаза – определяет оригинальный облик французской школы мюзикла второй половины XX столетия.

В целом, опираясь на содержание автореферата, можно со всей уверенностью утверждать, что соискатель Головнина Наталия Анатольевна безусловно достойна присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры музыкознания
и музыкально-прикладного искусства
СПбГИК

(Гладкова Ольга Игоревна)

13 мая 2022 года

Контактные данные:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 2.

Тел.: +7 (812) 318-97-97, web-сайт: <http://www.spbgik.ru/>,

e-mail: dp@spbgik.ru

Подпись руки

Гладковой О. И. заверяю

Ведущий специалист по кадрам

С.А. Степаненко

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Головниной Наталии Анатольевны

«Балеты композиторов группы «шести»

в постановках ведущих антреприз 1920-х годов:

варианты жанрового прочтения», представленной на соискание учёной

степени кандидата искусствоведения по специальности

5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Тема работы Наталии Анатольевны посвящена довольно сложному для анализа аспекту — интерпретации балетных произведений в постановках определенного исторического времени. Он сопряжен со множеством сложностей, среди которых следует выделить две: необходимость тщательной реконструкции самого процесса постановки и ее результата (включая специфику работы балетмейстеров, особенности визуально-пластического решения, и т. д.); анализ собственно музыкального решения произведения (сюжетная плоскость, драматургия, стилистика).

Представляется, что диссертантке в полной мере удалось решить обе задачи. Привлекая весьма обширный фактологический и художественный материал, ей удалось показать уникальность *художественного синтеза* в произведениях очень разных авторов — Д. Мийо, Ф. Пуленка, Ж. Орика, Ж. Тайфер. Активные контакты балета с симфонией, опереттой, инструментальным концертом происходили в рамках высокой академической традиции, но и они давали довольно необычные результаты. Тем более парадоксальными они оказывались в результате контактов со спектаклями мюзик-холла, кинематографом, джазовой импровизации.

Рецензируемая работа написана на высоком профессиональном уровне, логично построена, читается с большим интересом. Несомненна ее практическая значимость для искусствоведов, режиссеров-постановщиков и

хореографов, историков балетного искусства.

Автореферат диссертации Головниной Наталии Анатольевны «Балеты композиторов группы «шести» в постановках ведущих антреприз 1920-х годов: варианты жанрового прочтения» соответствует критериям пп. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства № 842 от 24.09.2013 г.), ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

05 мая 2022 года

Доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры истории зарубежной музыки
Санкт-Петербургской консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова
Андрей Владимирович Денисов

Рени

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская консерватория
им. Н.А. Римского-Корсакова»
190000, Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 2
тел/факс (812) 312-21-29
e-mail орг. места работы – rectorat@conservatory.ru,
e-mail личный – denisow_andrei@mail.ru
веб-сайт организации: <http://www.conservatory.ru>

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

Головниной Наталии Анатольевны

на тему «Балеты композиторов группы “Шести” в постановках ведущих антреприз 1920-х годов: варианты жанрового прочтения», представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Индивидуализация жанрового облика музыкально-театральных произведений стала одним из характерных и интереснейших явлений в искусстве XX века, неизменно привлекающих внимание современных исследователей. Автор диссертации, автореферат которой представлен на рецензию, обратился к балетам, созданным французскими композиторами группы «Шести» в творческом содружестве с танцевальными антрепризами «Русский балет» С. П. Дягилева, «Шведские балеты» Р. де Маре, а также связанными с ними балетмейстерами и художниками. Материал, избранный Н. А. Головниной для изучения, обладающий несомненной художественной ценностью, ранее не рассматривался в том исследовательском ракурсе, который обозначил автор диссертации, что делает работу актуальной и определяет ее новизну.

В диссертации Н. А. Головниной, обратившейся к произведениям, созданным талантливыми французскими музыкантами в 1920-е годы, раскрыто богатство идейно-содержательных, культурно-смысловых выразительных возможностей балета, связанных с многовариантностью его жанрового прочтения. Автор выявляет различные виды жанрового взаимодействия в каждом рассматриваемом балетном спектакле, обращаясь ко всем художественным компонентам постановки, подчеркивает особую культурную «проницаемость» балета, вступающего в контакт с академическими жанрами театральной и инструментальной музыки, развлекательными представлениями мюзик-холла и цирка, искусством фотографии и кинематографом.

Одной из важнейших концептуальных линий исследования стала выявленная диссертанткой, жанровая индивидуализация балетных спектаклей, характерная для постановок антреприз Дягилева и де Маре в целом, отметившая

также сценические опусы, созданные в содружестве с представителями французской «Шестерки». История возникновения знаменитой в 1920-е годы скандинавской антрепризы, важнейшие художественные установки ее лидеров, творческие портреты последних впервые представлены на русском языке в диссертации Н. А. Головниной и сопровождаются аналитическими заключениями автора, что также составляет новизну данного исследования. Глубокое проникновение в природу жанровых явлений, изучаемых диссертанткой, подчеркивает и данная автором разносторонняя характеристика культурно-художественных преобразований в европейском театральном искусстве конца XIX — начала XX веков, связанных с преодолением видовых и жанровых границ в искусств.

Судя по автореферату, соискатель Головнина Наталия Анатольевна достоин присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Кандидат искусствоведения,
доцент, профессор кафедры
балетмейстерского образования
Академии Русского балета
имени А.Я. Вагановой

Розанова Ольга Ивановна

04 мая 2022 года

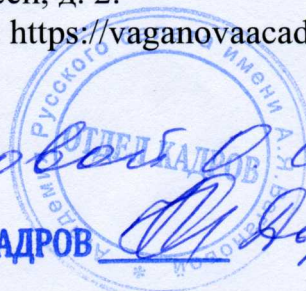
Контактные данные:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой». Адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2.

Тел.: +7 (812) 456-07-65, web-сайт: <https://vaganovaacademy.ru/>,

e-mail: info@vaganovaacademy.ru

Юлия Розанова и. заверяет
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ *И. Ю. Дороскина*

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

Головниной Наталии Анатольевны

на тему «Балеты композиторов группы “Шести” в постановках ведущих антреприз 1920-х годов: варианты жанрового прочтения», представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Диссертация Н.А. Головниной, представленная данным авторефератом, посвящена одной из малоизученных проблем современного балетоведения – балетам композиторов группы «Шести» и их сценическим интерпретациям 1920-х годов.

Нельзя сказать, что творчество композиторов группы «Шести» изучено недостаточно. Однако до сих пор не существует самостоятельного исследования, в центре которого стояла бы проблема жанрового прочтения в сценической истории постановок их произведений. Диссертация Н.А. Головниной восполняет этот пробел. Исследуемый диссертанткой период чрезвычайно сложен: происходит смена эпох, художественных мировоззрений, активно разрабатываются новые формы, образы и темы в искусстве. И именно эта сложность, многоплановость и неоднозначность заинтересовали Н.А. Головнину, которая выбрала для исследования именно эту тему.

Автор убедительно доказал актуальность исследования, в полной мере осветил степень исследованности проблемы, внятно сформулировал цели и задачи исследования, определил объект и предмет, подробно охарактеризовал источниковую базу. Положения, которые диссертантка выносит на защиту, логичны и представляют несомненный научный интерес.

В трех главах диссертации последовательно исследуются истоки и идеи театрального синтеза, метаморфозы и эволюция художественных форм на примере европейских театральных антреприз 1920-х годов – «Русского балета» Сергея Дягилева и «Шведских балетов» Рольфа де Маре (первая глава диссертации). Анализ творчества композиторов группы «Шести» (тринадцать балетов) представлен во второй и третьей главах. Группировка балетов по главам проведена в соответствии с заявленной темой диссертации, определена необходимостью исследования жанровых особенностей музыкальных партитур и предполагает анализ произведений конкретного композитора в одном блоке, что, по словам автора исследования, «позволяет выявить специфику его обращения с музыкально-хореографическим жанром, создать панорамное представление об авторской работе» (с. 16).

В **Заключении** Н.А. Головнина подводит результаты исследования и отвечает на поставленные в начале диссертации вопросы: «Рассмотренные балеты композиторов группы “Шести”, созданные выдающимися авторскими коллективами, обнаруживают важную художественную

тенденцию, характерную для искусства XX века – усиления власти автора над жанром, стремление к индивидуализации каждого творческого проекта» (с. 25).

В качестве замечания: не всегда автор диссертации в автореферате указывает имена балетмейстеров-постановщиков. Н.А. Головнина сообщает имена балетмейстеров девяти спектаклей из тринадцати: «Бык на крыше» (Кокто), «Салат» (Мясин), «Матросы» (Мясин), «Утренняя серенада» (Нижинская) и все постановки труппы «Шведские балеты» (Бёрлин). Все-таки в автореферате диссертации, посвященной балету, хотелось бы видеть имена всех хореографов, которые стали первыми постановщиками исследуемых в работе балетов, созданных композиторами группы «Шести».

Судя по автореферату, соискатель Головнина Наталия Анатольевна достоин присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник
Федерального государственного
бюджетного научно-исследовательского
учреждения «Российский институт истории искусств»

Федорченко Ольга Анатольевна

4 мая 2022 года

Контактные данные:

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств».

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 5.

Тел.: +7 (812) 314-41-36, web-сайт: <https://artcenter.ru>,

e-mail: spb@artcenter.ru

Подпись руки О. А. Федорченко заверено.

Помощник директора ИИИИ

Иван Ларгенова К. А.

