

В диссертационный совет 23.2.027.01,
созданный на базе федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой»

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

кандидата искусствоведения Федорченко Ольги Анатольевны
на диссертацию Горбатова Сергея Владимировича
на тему «Хореографические традиции казаков в концертных программах и балетных
спектаклях», представленную
на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по научной специальности 5.10.3. Виды искусства (хореографическое искусство)

Диссертация С. В. Горбатова (объемом 161 страница), посвященная исследованию хореографических традиций и танцевального искусства российских казаков, представляет серьезную научную ценность. Впервые в отечественном искусствоведении поднимается тема изучения танцевального искусства российских казаков и их хореографических традиций в контексте развития отечественного академического балетного театра и профессиональных ансамблей народных танцев, и автор справился с ней достойно.

Актуальность избранной темы очевидна: объективные реалии последних десятилетий истории Отечества, привели к осознанию необходимости сохранения культурного потенциала и культурного наследия страны, обеспечению преемственности развития российской культуры. Изучение культурного наследия казаков – замечательных воинов, всегда стоявших на защите Родины, их хореографических традиций, – полностью соответствует основным направлениям государственной политики в сфере культуры, а также отвечают задачам патриотического воспитания. Впервые в истории отечественного балетоведения хореографические традиции и танцевальное наследие казаков становятся темой научного исследования.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждены тем, что автор диссертации опирается на обширную базу научных трудов по истории российского казачества, фундаментальные исследования в сфере искусствоведения и балетоведения – они составили теоретическую основу исследования; обращает на себя внимание обращение автора к широкому кругу исторических источников; диссертант глубоко изучил научные публикации по данной теме и применил различные научные методы исследования: культурно-исторический, историко-типологический, компаративный, описательный, интерпретативный, персонологический и др.

Сергей Владимирович Горбатов, автор диссертации, соединяет в себе самые разнообразные таланты и дарования. Он – прекрасный танцовщик, выступавший на сцене Мариинского театра; замечательный педагог характерного танца, преподаватель ведущих балетных школ нашей страны; хореограф-репетитор, изучающий на практике колоссальное хореографическое наследие казаков; педагог-методист, скрупулезно описавший движения казачьих плясок и давший методические рекомендации и указания к их исполнению. Тем ценнее его научная победа: автору диссертации удалось собрать и проанализировать огромный исторический материал бытования казачьих танцев на балетной сцене, впервые в отечественном балетоведении он описал и представил широкую панораму танцевальных воплощений образов казаков на профессиональной балетной сцене. Диссертация, таким образом, уникальна: она объединяет историко-теоретические аспекты и вопросы практического исполнительства.

Структура диссертации обусловлена ее содержанием и подчинена последовательному раскрытию научных задач; диссертация состоит из трех глав.

Первая глава «Танцевальная культура российского казачества» посвящена казакам – их происхождению, культуре и танцам. С.В. Горбатовым очерчен широкий круг проблем, представлен очерк казачьей культуры, в котором особое внимание уделено характеристике отдельных казачьих танцев (хоровод, гопак, казачок, лезгинка, леури и др.), технике казачьих танцев и их лексике. Особое внимание уделено вопросам методики исполнения как танцев, так и отдельных движений. Впервые в отечественном искусствознании поднимаются вопросы классификации казачьих танцев. Предложенные автором диссертации принципы классификации основаны на практическом изучении танцевального наследия казаков и представляют собой серьезную научную разработку; этим поднимается важная тема и задаются направления для дальнейших теоретических штудий – в этой возможности продолжения дискуссии и новых перспективах видится несомненное достоинство работы.

Вторая глава «Сценические формы казачьих танцев на академической балетной сцене» представляет развернутое историческое исследование, посвященное отражению темы казаков на академической балетной сцене XIX – XX веков. Впервые в истории отечественного балета проведена серьезная работа по выявлению казачьих танцев в академическом балетном репертуаре и танцевальных сценах в русской опере. Результаты поразительны и удивительны – танцевальная культура казаков постоянно присутствовала на русской балетной сцене, начиная с XVIII века. Причем, главная тема в решении хореографических образов казаков всегда была связана с патриотизмом казаков и их

служением Отечеству. Автор работы отмечает: всплеск интереса балетмейстеров к казачьим танцам связан с политической и общественной ситуацией в стране. События Отечественной войны 1812 года, отмена крепостного права в 1861 и Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов отразились в создании отдельных номеров, дивертисментов и балетов на «казачью» тему, в которых претворялась героическая линия, связанная с защитой Родины. Свой вклад в развитие «казачьей» темы на академической балетной сцене внесли хореографы Адам Глушковский, Иван Вальберх, Шарль Дидло, Артур Сен-Леон. Большой интерес вызвали параграфы, в которых исследованы танцевальные образы казаков в советском балете: «Партизанские дни» в хореографии Василия Вайнонена, «Тарас Бульба» (спектакли в постановке Федора Лопухова, Ростислава Захарова, Бориса Фенстера), «Светлый ручей» Лопухова – в них балетмейстеры пластическими средствами воплотили богатый мир художественных образов и ярких эмоций: патетика и героика, проникновенная лирика, добродушный юмор, созидание и труд. Отдельный параграф посвящен анализу вариации «Гопак» из балета «Тарас Бульба»; этот зажигательный танец, виртуозная классическая вариация, вот уже более 80 лет исполняется на концертной эстраде и в программах гала-концертов, являясь убедительным танцевальным воплощением героической темы в советском балете, в котором создан яркий хореографический образ казака-воина.

Кульминацией второй главы является анализ балета «Тихий Дон» в постановке Николая Боярчикова – первое обращение балетного театра к эпическому роману Михаила Шолохова. Боярчиков, приверженец интеллектуального хореографического театра, никогда не создавал танцевальные иллюстрации литературным произведениям, но осмыслял исторические процессы языком пластики. Его авторское прочтение «Тихого Дона» отмечено той же напряженной эмоциональностью и явилось подлинно философским прочтением великого литературного произведения: «Мир казаков в балете — выразительные картины опустошенной земли, на которой сталкивались обезумевшие, ожесточенные люди. Но и в этом исковерканном, изуродованном враждой и злобой мире теплился человеческий дух, оставались надежда и вера в духовное возрождение» (с. 94).

Хореографические традиции и танцевальный репертуар казаков в контексте художественной деятельности ансамблей народного танца исследованы в третьей главе диссертации «Сценические формы казачьих танцев в репертуаре профессиональных танцевальных ансамблей». Структура главы последовательно и логично раскрывает заявленную тему: представлен очерк создания профессиональных ансамблей танца в Советском Союзе, определены важность и значение казачьих плясок в репертуаре

танцевальных ансамблей, в качестве примера рассмотрены наиболее яркие примеры включения казачьих плясок в репертуар танцевальных ансамблей. Важной вехой в утверждении казачьих плясок на профессиональной танцевальной сцене стала сюита «Казачьи» в хореографии Павла Вирского, сочиненная в тяжелом для Родины 1942 году в исполнении артистов ансамбля Донского фронта: «Средствами хореографии создавались пластические образы русских воинов-казаков, эти образы опирались на исторические и поэтические ассоциации. Эмоционально насыщенная хореография отвечала художественным задачам постановки и воплощала героику времени» (с. 102). Рассказ С.В. Горбатова об этом эпизоде представляется важным в структуре диссертации: автор доказывает, что сюита «Казачьи» является связующим звеном, перекидывает своеобразный «мостик» хореографических интерпретаций казачьей темы с академической балетной сцены к профессиональным танцевальным ансамблям. Таким образом, казачья тема на профессиональной сцене, откликаясь на духовный запрос общества, прочно связывается с современностью и утверждает гражданственное звучание.

Основное внимание в главе диссертант уделяет театру танца «Казачьи России», который является одним из наиболее значительных коллективов страны, специализирующийся исключительно на хореографическом и танцевальном наследии казаков. В репертуаре коллектива представлены танцы всех казачьих субэтносов, проживающих на территории Российской Федерации; гордостью театра являются вокально-танцевальные спектакли «Донская легенда», «Пугачевъ», «Казачьи в Париже», созданные по произведениям литературы и на сюжеты отечественной истории, где главные действующие лица – российские казаки.

Эта часть исследования построена на практическом материале – анализе текущей концертной деятельности ансамбля. Автор диссертации изучил, описал и проанализировал репертуар «Казачьи России», составив своеобразный «каталог» казачьих танцев: «Хоперцы» (танец донских казаков), «Липецкая матаня», украинский гопак, танцы кубанских и волжских казаков.

Художественной кульминацией в развитии темы казаков на профессиональной балетной и танцевальной сцене представлен спектакль «Донская легенда» (2015, хореограф Г. Ковтун), сочиненный для хореографического ансамбля «Казачьи России» по законам академического балетного спектакля с использованием оригинального казачьего фольклора. Эта постановка проанализирована в отдельном параграфе, где главный упор сделан на исследование интерпретаций казачьего фольклора, танцевального и музыкального, в художественной системе спектакля. При сочинении танцев, как отмечает

диссертант, «постановщики не могли обойтись только народно-характерным танцевальным материалом. Балетмейстер Ковтун активно использовал элементы классического танца и современной пластики, наделяя персонажей балета яркими танцевальными характеристиками. В соединении с движениями народно-характерного танца выкристаллизовывалась особая форма сценического танца, своеобразный хореографический синтез, отражающий как национальную основу выразительных средств (казачья пляска), так и остро очерченную характерность образов спектакля» (с. 123). В музыкальном оформлении спектакля чувствуется близость «идеям и стилистике так называемой "новой фольклорной волны" — одного из ведущих направлений отечественной музыкальной культуры последних десятилетий XX — начала XXI веков. Первые "волны" нового стиля прокатились в музыкальной жизни Ленинграда и Москвы еще в середине шестидесятых, когда консерваторская молодежь (в основном, композиторы и музыковеды) отправились за песнями в деревни и села, собирая частушки и жестокие романсы, календарно-обрядовый и семейно-бытовой фольклор» (с. 127 – 128). С.В. Горбатов приходит к важному выводу: «Размышление о судьбах Отечества, живая, еще не тронутая дымкой времен история, — сфера, традиционно далекая от балетного жанра — звучит в современном балетном театре все отчетливей, и это заметно в хореографических замыслах последних десятилетий, в том числе, и в "Донской легенде"» (с. 135).

В «Заключении» подводятся результаты исследования. Выводы автора диссертации убедительны и полностью соответствуют содержанию работы: «Более чем 200-летняя история присутствия казаков и казачества на профессиональной балетной сцене привела к театрализации казачьего фольклора и появлению выдающихся произведений хореографического искусства. Этот художественный процесс длится и сегодня, хореографическая история казачества продолжается...» (с. 141).

«Список литературы» состоит из 173 названий.

Достоверность и новизна научных положений и выводов подтверждены апробацией в виде четырех публикаций в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий и выступлений автора диссертации на научных конференциях.

Автореферат соответствует содержанию диссертации; сама диссертация написана ясным академическим языком.

В качестве замечаний выскажем следующие соображения.

1) Затронутая автором в первой главе тема классификации танца невероятно важна для теории балета, но автор лишь косвенно упоминает о работах в этой области. Кто еще

обращался к вопросам классификации и систематизации танца и какие существуют теории?

2) Хотелось бы видеть более углубленный анализ музыки балетов, о которых идет речь во второй главе (по примеру анализа спектакля «Донская легенда»).

3) Учитывая, что автор диссертации является преподавателем характерного танца в профессиональных балетных школах, хотелось бы узнать его мнение о включении казачьих плясок в программу профессионального обучения курсу характерных танцев в условиях современного образования артистов балета.

4) В той части диссертации, где автор анализирует концертные программы и спектакли театра танца «Казачьи России», не сообщается: какие источники используются – театральные программы, беседы с авторами и исполнителями, видеозаписи? Прошу С.В. Горбатова осветить этот вопрос.

Данные замечания не снижают общего положительного впечатления от работы, выполненной на высоком научном уровне.

Диссертация Горбатова Сергея Владимировича на тему «Хореографические традиции казаков в концертных программах и балетных спектаклях», представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, по научной специальности 5.10.3. Виды искусства (хореографическое искусство), является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований предложено решение научных задач: представлены хореографические традиции казаков (в т.ч. танцы и пляски) как компонент художественной культуры России; показаны отражения казачьей танцевальной культуры на современной балетной и танцевальной сцене. Решение этих научных задач имеет теоретическое и практическое значение для развития искусствоведения: в научный оборот вводятся новые сведения и исторические источники, полученные сведения и результаты способствуют развитию художественного процесса в сфере хореографического творчества.

Диссертация С.В. Горбатова на тему «Хореографические традиции казаков в концертных программах и балетных спектаклях» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук по данной научной специальности, в том числе соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции, а ее автор – Горбатов Сергей Владимирович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.3. Виды искусства (хореографическое искусство).

Официальный оппонент:

Кандидат искусствоведения

по специальности 17.00.01 – театральное искусство,

старший научный сотрудник сектора источниковедения

ФГБНИУ «Российский институт истории искусств»

e-mail: olgafedorcenco@gmail.com

Федорченко Ольга Анатольевна

10 мая 2024 года

Контактные данные:

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

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

Телефон: +7(812)314-41-36

e-mail орг. места работы: spb@artcenter.ru;

web-сайт организации: www.artcenter.ru

Подпись руки О. А. Федорченко
удостоверено.

Заместитель директора
Российского института
Истории искусств
Евгений К. А. Тарфенова