

ОТЗЫВ

официального оппонента о диссертационном исследовании
**ЭЛЬКАН Ольги Борисовны «ПАРАДИГМА МУЗЫКАЛЬНО-
ЛИТЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА В НЕМЕЦКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА»**, представленном на соискание ученой степени
доктора искусствоведения по специальности 24.00.01 – «Теория и история
культуры»

Диссертационное исследование Элькан Ольги Борисовны «Парадигма музыкально-литературного синтеза в немецкой художественной культуре XX века» посвящено теме, **актуальность** которой очевидна в масштабах целостного пространства культуры.

Рубеж XX-XXI веков ознаменовался радикальными изменениями в культуре, смещением традиционных ценностных ориентиров, расширением спектра культурных слоев, появлением новых форм и стилей жизни. Техногенная цивилизация привела к существенным переменам в сознании, менталитете, искусстве. Прежние теоретические концепции утратили эвристическую надежность, отошли в историческое прошлое, стали знаком культурного наследия. Классическая европейская культура приобрела статус «Великой энциклопедии», перечня гениальных творений человеческого духа, к которым следует проявлять пиетет, бережно хранить, включать в список, рекомендуемый для изучения. При этом примитивность массовых вкусов, с их узостью духовных интересов, разворачивается в угрожающих масштабах. Реальность требует новых культурологических методов и решений. Сегодня особенно важным становится не столько констатация кризиса и остроты состояния культуры, сколько грамотное изучение его генезиса и типологических закономерностей.

В современной ситуации безграничных возможностей, обусловленных масштабным внедрением цифровых технологий, изменением механизмов коммуникации, и одновременного обострения национального самосознания

возникает острая необходимость комплексного исследования культурного синтеза. Со всей очевидностью актуализируется проблема исследования концептуально-теоретических основ и практических приемов синтеза искусств – их формирования и развития в «доэлектронную» эпоху.

В этом контексте диссертация О.Б.Элькан имеет высокую **теоретическую и практическую ценность**, поскольку открывает новые пути решения проблем синтетичности современной художественной культуры. Поставив **целью** обоснование генезиса и развития культурно-художественной парадигмы музыкально-литературного синтеза искусств в немецкой художественной культуре XX века, автор диссертации обращается к высшей степени репрезентативному материалу и обозначает принципиально **новый** ракурс научного исследования.

Постановка вопроса о парадигмальных основаниях синтеза искусств в немецкой культуре XX века стала платформой для глубокого и многоаспектного изучения на страницах диссертации, широко обсуждаемых, но далеко не решенных проблем. Среди них – определение общих закономерностей и исторических форм синтеза литературы и музыки, сущность и специфика синестезии, выявление приемов музыкализации вербальных текстов. В ракурсе обозначенных проблем осуществлен комплексный анализ Г. Гессе и Т. Манна, убедительно доказано, что в данных образцах классической прозы сфокусированы узловые и самые драматически болезненные проблемы современности.

Очень важно, что при обосновании музыкально-литературного синтеза искусств в немецкой художественной традиции XX века О. Б. Элькан опирается на синтез культурологического и искусствоведческого методов исследования, с привлечением данных и методов смежных наук. Диссертация обогащает понятийный аппарат культурологии и искусствоведения и свидетельствует о важном научном статусе культурологии, которая способна систематизировать и интегрировать различные сферы гуманитарного знания, представлять общие процессы сквозь призму локальных явлений.

Исходным моментом рассмотрения проблематики исследования стала опора на фундаментальный корпус философских, культурологических, филологических и искусствоведческих трудов, в которых обсуждаются понятия «культурная парадигма», «синестезия», различные модели «синтеза искусств», «музыкальность культурного текста», взаимодействие литературы и музыки, скрупулезно изучены практически все значимые исследования творчества Т. Манна, Г. Гессе и творчества немецких авторов, продолжающих и развивающих их культурно-художественные концепции. Постоянный диалог с учеными различных интеллектуальных традиций позволил автору диссертации создать исследование энциклопедического масштаба, в котором **новизна** **вырастает на почве теоретической оснащённости.**

Так, в диссертации **впервые** дана культурологическая интерпретация генезиса и эволюции синтеза литературы и музыки на уровне парадигмального обобщения. Впервые убедительно обоснована и доказана продуктивность категории «культурно-художественная парадигма» как инструмента изучения различных концепций синтеза искусств: представленной в искусстве И. С. Баха, декларированной в идее *Gesamtkunstwerk* Р. Вагнера, в художественной практике и рефлексии модернизма и – далее – в прозе Г. Гессе и Т. Манна, а также писателей, мыслящих в русле заданной классиками XX века парадигмы.

Объемно трактованный термин «синестезия» – в единстве его структуры и функций – позволил автору диссертации найти ключ к доказательству особой, репрезентативной, роли музыки в синтезе искусств. Среди очевидных факторов новизны исследования отмечу многоаспектный компаративный анализ авторских концепций синтеза искусств Г. Гессе и Т. Манна, выявление роли синестетизма в создании и восприятии художественного произведения.

Одна из самых сильных сторон концепции диссертации связана с выходом на глубинные характеристики литературы и музыки, различением уровней их синтеза и обозначением подвижности границ между видами

искусства. Серьезный научный и практический интерес представляет исследование проблемы «музыкальности» и «музыкализации» литературы.

В этой связи отмечу как один из интереснейших в диссертации раздел «Творчество И. С. Баха как партитура “Игры в бисер”» (с. 178-205), в котором последовательно доказывается, что в качестве объекта стилизации писателем был выбран цикл Токката и фуга ре-минор. Создано отчетливое представление о существовании единой линии преемственности Бах-Гессе. Столь же мастерски автор диссертации выстраивает систему доказательств вагнерианской традиции синтеза, продолженной Томасом Манном в романе «Доктор Фаустус».

Фокусируя внимание на интеллектуальных романах о судьбе культуры XX века, О. Б. Элькан не только глубоко проникает в лабораторию мышления писателей, но и убедительно обосновывает магистральные тенденции культурного синтеза в современной немецкой литературе («игра в бисер» и «литературный сериализм»).

Выявление и анализ внутренней связи и принципиальных различий данных магистралей можно считать значительным вкладом О.Б.Элькан на пути определения сущности музыкально-вербального синтеза.

Заслуживает безусловной поддержки идея О.Б.Элькан об интертекстуальности и автоинтертекстуальности изучаемых произведений, что позволяет адекватно оценить анализируемые тексты в континууме истории. Перспективной является авторское определение романа Г. Гессе «Игра в бисер» как финальной части некоего гиперромана, написанного на протяжении всей жизни.

Среди наиболее удачных «поворотов» проблемы нужно указать определение роли «Волшебной флейты» Моцарта в формировании художественной концепции романа Гессе «Паломничество в Страну Востока», который в свою очередь стал этапным в концепции синтеза музыки и литературы в «Игры в бисер»; описание прототипов образа композитора Леверкюна (правда, следует добавить еще одного прототипа – Фридриха

Ницше); аргументацию тождества биографических линий Леверкюна и Вагнера и другие.

Очевидной исследовательской удачей можно считать и выявление перспектив развития культурной парадигмы музыкально-литературного синтеза на примере обзора произведений современных писателей и поэтов, творчество ряда из них практически не изучено.

Сложность и объемность поставленных и решенных автором проблем побуждают к дальнейшим размышлениям о механизмах синтеза искусств, о диалоге литературы и музыки и естественно обуславливают необходимость прояснения ряда положений диссертации. В частности, возникают следующие вопросы:

1. В чем принципиальное различие понятий «культурно-художественная парадигма», «культурно-художественная парадигма синтеза искусств» и «культурно-художественная концепция», каково их соотношение?

2. В диссертации для обоснования музыкальности литературы привлекаются различные категории и понятия, среди которых неоднократно упоминаются «детективизм», «триггерный механизм достижения синтетического эффекта». Как автор определяет эти термины, а также понятие «игра», описывая столь разные явления, как «баховская игра» (подчиненная христианской религиозной мистике) и «гессевская игра в бисер»?

3. Что автор диссертации в заданном контексте имеет в виду при определении различия Манна и Гессе в «степени зрелости, завершенности концепции» (с. 28)?

4. В разделе «Творчество И. С. Баха как партитура “Игры в бисер”» автор пишет о полифонизме и психологизме в романах Г. Гессе. Хотелось бы в русле данного вопроса услышать конкретное прояснение соотношения данных факторов и их роли в литературно-музыкальном синтезе.

5. Сосредоточившись на прозе, автор диссертации практически не учитывает специфику поэзии, образующей иной синтез с музыкой, нежели проза. Естественно, что избираемый материал «диктует» свои методы. Но все

же возникает вопрос о различении музыкально-прозаического и музыкально-поэтического синтеза.

6. Каковы критерии отбора анализируемых в диссертации произведений современной литературы пост-гессеовского и пост-манновского периода?

Вопросы, возникающие в процессе чтения диссертации, не опровергают высокой эвристичности и аргументированности предложенной концепции. Напротив, они свидетельствуют о серьезности и перспективности изучаемых проблем.

Следует отметить глубокую обоснованность ключевых положений диссертационного исследования, обстоятельность, четкость, структурированность изложения материала. В диссертации О.Б.Элькан представлены новые продуктивные идеи, которые могут служить источником дальнейшего постижения широкой проблематики синтеза в музыкально-литературном процессе. Текст диссертационного исследования насыщен огромным объемом фактологического материала, что исчерпывающе демонстрирует эрудицию автора и глубокое знание литературы и музыки не только в культуре XX века, но и самых разных традиций. Диссертационная работа написана грамотным и ясным языком, отражает высокое литературное мастерство ее автора.

Диссертация О. Б. Элькан является концептуально целостным, глубоко содержательным исследованием, имеющим фундаментальные теоретические и методологические основания. Его структура подчинена строгой логике развертывания проблемы культурно-исторического и культурно-типологического исследования синтеза литературы и музыки. Уровень теоретической новизны исследования позволяет утверждать о принципиальном вкладе диссертанта в изучение феномена синтеза музыки и литературы.

Диссертационное исследование имеет очевидную практическую значимость, которая определяется возможностью применения его материалов

при подготовке различных культурологических и искусствоведческих курсов, а также в практике художественного воспитания личности.

Автореферат и публикации в полной мере отражают содержание работы.

Основные идеи диссертации изложены в 18 статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также Государственной аттестационной комиссией Украины, 3 из которых индексируются в Web of Science, двух монографиях и других публикациях. Результаты исследования О.Б. Элькан апробированы в выступлениях на многочисленных конференциях, конгрессах, симпозиумах и семинарах.

Библиография исследования насчитывает объемный список литературных источников (651), из них 124 зарубежных труда. Указаны и использованы практически все значительные работы в избранном научном ракурсе.

Вышесказанное позволяет сделать заключение: диссертационное исследование «Парадигма музыкально-литературного синтеза в немецкой художественной культуре XX века» является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.

Диссертация соответствует тематическим рекомендациям паспорта специальности 24.00.01 – теория и история культуры по отрасли искусствоведение в части пунктов п. 1.14 Возникновение и развитие современных феноменов культуры, п. 1.17 Компоненты культуры (наука, мораль, мифология, образование, религия, искусство), п. 1.19 Культура и этнос, п. 1.22 Культура и национальный характер, п. 1.28 Культурные контакты и взаимодействие культур народов мира, п. 1.30 Художественная культура как целостное образование, ее строение и социальные функции, требованиям пп. 9–11 и 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации № 723 от 30.07.2014,

№ 335 от 21.04.2016, № 748 от 02.08.2016, № 650 от 29.05.2017, № 1024 от 28.08.2017, № 1168 от 01.10.2018; с изм., внесенными Решением Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2014 № АКПИ14-115), а её автор Элькан Ольга Борисовна заслуживает присуждения ученой степени доктора искусствоведения по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры.

Официальный оппонент,

доктор культурологии, профессор

Т. Б. Сиднева

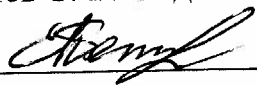
(подпись)

«25» ноября 2020 г.

Сведения об оппоненте:

Сиднева Татьяна Борисовна, доктор культурологии (24.00.01 – Теория и история культуры), профессор, проректор по научной работе, заведующая кафедрой философии и эстетики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки», адрес: 603005, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40, электронная почта: tbsidneva@yandex.ru, тел.: +7(831) 419-40-56.

Подпись Т. Б. Сидневой ЗАВЕРЯЮ

ОТДЕЛ КАДРОВ
ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
ЗАЧ. ОТДЕЛА КАДРОВ
ПЕТУХОВА Е.В.

