

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования города
Москвы «Московский
государственный институт
музыки имени А.Г. Шнитке»

А. И. Щербакова
2020 г.

**ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы «Московский государственный институт
музыки имени А.Г. Шнитке» на диссертационное исследование ЭЛЬКАН
Ольги Борисовны на тему «Парадигма музыкально-литературного синтеза
в немецкой художественной культуре XX века», представленное на
соискание ученой степени доктора искусствоведения
по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры**

Проведенная научная экспертиза диссертации, автореферата и опубликованных работ Элькан Ольги Борисовны дает основание положительно оценить рецензируемое исследование с точки зрения предмета, актуальности темы, степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверности и новизны в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденных 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).

Актуальность диссертационного исследования.

Одной из важнейших фундаментальных задач современного культурологически ориентированного искусствоведения является поиск

универсальных теоретических и аналитических концепций, которые позволяют с научных позиций современности постичь специфику всеобщих культурогенетических процессов, оценить целостную картину в искусстве той или иной эпохи, одновременно – синхронически и диахронически исследовать различные пласты художественных текстов. В диссертации высказаны актуальные и весьма продуктивные для анализа современного искусства идеи, связанные с парадигматическим подходом в искусствоведческой науке и в сфере гуманитарного знания в целом.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и заключений, сформулированных в диссертации.

Благодаря применению парадигматического подхода «синтез искусств» оказываются вписанными, казалось бы, давно проанализированные до мельчайших деталей известнейшие шедевры немецких композиторов – Баха, Моцарта, Вагнера. Каждый раз автору удается найти новое, неизведенное в таких хрестоматийных произведениях, как «Музыкальное приношение» или «Волшебная флейта». При этом биографический метод поставлен на службу важнейшим концептуальным идеям автора и укрепляет доказательную базу диссертационного исследования.

В диссертации обосновывается культурно-художественная парадигма «синтез искусств», актуализирующаяся в различные исторические эпохи: в античности, в эпоху барокко (в творчестве И.С. Баха и других композиторов), в художественной культуре рубежа XIX-XX столетий. Автор убедительно показывает, что эта парадигма получила свою реализацию не только в европейской культуре, но и русской (церковное искусство, период романтизма). Синтез искусств реализовался в древневосточных культурах, автор подчеркивает различие целевой направленности такого синтеза в традиционных восточных культурах.

В рамках культурно-художественной парадигмы в диссертации представлен анализ некоторых авторских концепций как моделей решения синтеза искусств в одном произведении («баховской», «вагнерианской» и др.), дается их сравнение и выделяются отличительные особенности. Достоинством исследования является глубокое погружение автора в сюжетно-структурную, стилистическую, архитектоническую ткань исследуемого материала.

Соискатель весьма убедительно сравнивает и выявляет сходство произведений разных искусств на глубинном семиотическом уровне (лейтмотивов, метафор, антitez и др.). Прекрасное знание теории музыки, немецкого языка, немецкой и русской литературы позволили автору провести корректные художественные параллели и показать реализацию культурно-художественной парадигмы в немецкой художественной культуре XX века.

Новизна результатов диссертационного исследования.

Введение парадигматического подхода в искусствоведческий инструментарий исследований художественного синтеза позволило автору продемонстрировать широчайшую историческую перспективу от античного «праискусства» – до самых современных литературных опусов; в то же время соискатель открывает универсальные закономерности, обнаруженные на примере национальной немецкой культуры, которые коррелируют с общемировыми тенденциями. Отмечая «автоинтертекстуальность» бауховского искусства и, отчасти, гессевского, автор приходит к выводу, что вся немецкая культура представляет собой некий единый тезаурус, своеобразную национальную «автоинтертекстуальность». Вместе с тем, она не является «замкнутой системой», находя преломление в других национальных культурах и временных периодах.

Для культурологии и искусствознания представляет интерес открытые в контексте проведенного исследования по ходу исследования О.Б.Элькан музыкальные монограммы Г. Гессе (g-e-s-e-es) и Гленна Гульда (G-E-G-D) в произведениях Т. Манна (с. 218, 313).

Ценность полученных автором диссертации результатов для развития соответствующей отрасли науки. С точки зрения расширения искусствоведческого инструментария важно отметить, что в диссертации сделан существенный вклад в систематизацию приемов «музыкализации» литературного текста, что позволяет раскрыть новые аспекты в давних и неизменно актуальных дискуссиях о вербальном и невербальном началах в музыкальном искусстве.

Несомненной ценностью исследования является анализ конкретных художественных произведений, актуализирующих концепцию синтеза искусств. Так в первом параграфе 3-й главы дается сравнительный анализ «Волшебной

флейты» В.А. Моцарта и «Паломничества в страну Востока» Г. Гессе, «Токкаты и фуги ре-минор» И.С. Баха и «Игры в бисер» Г. Гессе, отмечаются биографические истоки творчества знаменитого немецкого писателя, а также связь его литературных произведений с музыкой, философией, изобразительным искусством, математикой. Во втором параграфе автором представлен анализ романа Т. Манна «Доктор Фаустус», его художественные параллели с произведениями И.В. Гете, Г. Гессе, Ф.М. Достоевского, Ф. Ницше, Г.Х. Андерсена, а также музыкально-литературный синтез романа с произведениями Р. Вагнера, Г. Малера, А. Шенберга.

Практическая значимость, рекомендации по практическому использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации. Особая продуктивность анализа художественных текстов сквозь призму культурно-художественной парадигмы «синтез искусств» позволяет объяснить самые сложные явления в искусстве XX века через универсальное понятие синтеза искусств. Подобный подход не только отвечает базовым научно-исследовательским принципам, но и является очень продуктивным для формирования комплексных представлений о современном искусстве у будущих искусствоведов и культурологов на этапе их обучения в высшей школе. Идея синтетичности художественных текстов обуславливает постижение студентами важности универсальных знаний и целостных представлений, способности к «синтезу» знаний и поликомпонентной компетентности – как у создающих подобные тексты творцов, так и у изучающих их творчество специалистов. Таким образом, многие положения диссертации имеют большую практическую значимость.

Замечания, дискуссионные положения и спорные вопросы по диссертационному исследованию.

1. Вызывает сомнение третий уровень шкалы музикализации, представленный автором. К третьему уровню исследователь относит стихи, которые могут служить основой музыкального произведения (песня, роман) и называет эти примеры «вершиной» музикализации (с. 53). Однако при этом «механизмы», характерные для музыкального искусства, вносятся не самим автором литературного текста, а композитором. Что касается оперного либретто, его «музыкальность» также определяется не столько литературным

«источником», сколько композитором, которого вдохновил литературный текст к созданию оперы (этот текст может не иметь каких-либо черт «музыкальности»). Тем более к этому (третьему) уровню вряд ли можно отнести произведения, которые, как пишет исследователь, не имеют никаких признаков стремления автора придать ему «музыкальность», но в массовом сознании аудитории предстают как «литературный прототип» соответствующего музыкального творения (с. 53). Все эти примеры показывают, что к явлениям третьего уровня не применим термин «музыкализация» в том определении, которое дано в исследовании. Не могли бы Вы пояснить, в связи с приведенными примерами, суть музыкализации третьего уровня?

2. В исследовании проводится мысль о том, что древние религиозные практики «синтетичны» по своей природе. В то же время в работе встречается слово «シンкремизм» (при обращении к статье А.Е. Махова в Литературной энциклопедии). Возникает вопрос: можно ли говорить именно о «синтезе» применительно к древним культурам? Отличается ли это явление от известного всем синкретизма древнего мира?

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Таким образом, 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, соответствует паспорту специальности 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.

Отзыв подготовлен на основании заключения кафедры философии, истории, теории культуры и искусства государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке» Алябьевой Анной Геннадьевной, доктором искусствоведения, профессором, заведующим кафедрой, обсужден и одобрен на заседании кафедры 12.11.2020, протокол № 4.

Заведующий кафедрой философии,
истории, теории культуры и искусства
ГБОУ ВО города Москвы «Московский государственный
институт музыки имени А. Г. Шнитке»

(подпись)

А.Г. Алябьева

«12» ноябрь 2020 г.

Сведения о ведущей организации:

ГБОУ ВО города Москвы «Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке», адрес: 23060, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10, электронная почта: info@schnittke.ru, тел.: +7(499) 194-83-89.

Подпись А. Г. Алябьевой ЗАВЕРЯЮ

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА

ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

И КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ

(должность, подпись, И. О. Фамилия)

М. П.