

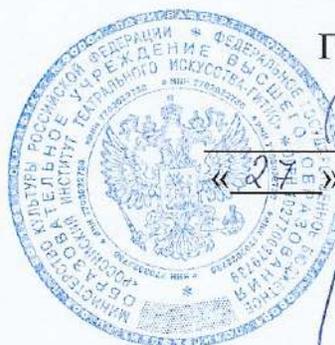
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»**

ГИТИС

125009, г. Москва, Малый Кисловский переулок, д.6,
тел.: (495) 690-04-11, факс: (495) 690-52-26
www.gitis.net e-mail: info@gitis.net
ИНН 7703022730
ОКПО 02175979

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
ФГБОУ ВО
«Российский институт
театрального искусства –
ГИТИС»

Г.А. Заславский



«27» октября 2020 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства – ГИТИС»
на диссертационное исследование КИЗИНА Михаила Михайловича
на тему
«РУССКАЯ ШКОЛА ПЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН НАЦИОНАЛЬНОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»,
представленное на соискание ученой степени доктора искусствоведения
по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры
(искусствоведение)**

Проведенная научная экспертиза диссертации, автореферата и опубликованных работ Кизина Михаила Михайловича 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, утвержденным 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. Диссертационное исследование Михаила Михайловича Кизина посвящено изучению истории возникновения, становления и развития русской вокальной школы, которая занимает особое место в истории культуры России. Актуальность выбранной темы подтверждает то, что в современных реалиях проблемы самоидентификации национальных культур, рассматриваемые с точки зрения философии, культурологии и искусствоведения, вызывают живой интерес к познанию их уникальных, самобытных традиций. Результаты исследования, помогут по-новому, более объемно раскрыть особенности картины мира и художественной жизни России XIX-XX веков, лучше понять состояние национального менталитета той поры.

Актуальность исследования обусловлена фрагментарностью и разрозненностью научных знаний о становлении, развитии, преобразовании русской певческой школы и недостаточностью информации о факторах, оказавших на нее существенное влияние. Это в полной мере относится как к теоретической части исследования в данной области, так к апробации полученных результатов в педагогической практике.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и заключений, сформулированных в диссертации. Автор справедливо отмечает, что для достоверности результатов исследования и изучения генезиса «русской школы пения» в философском, историко-культурном, художественно-эстетическом аспектах необходимо базироваться на четырех основных группах источников:

1. анализ психологических особенностей русского характера (антиномичность, «наив», исповедальность, чистосердечность) с точки зрения отечественных философов (А. С. Хомякова, В. С. Соловьёва, К. Н. Леонтьева, Ф. М. Достоевского, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина и др.);

2. произведения, созданные ярчайшими представителями русской вокальной школы, внесшими неоценимый вклад в ее основание и развитие (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, М. А. Балакирев, Н. А. Римский-

ученых степеней, утвержденным 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. Диссертационное исследование Михаила Михайловича Кизина посвящено изучению истории возникновения, становления и развития русской вокальной школы, которая занимает особое место в истории культуры России. Актуальность выбранной темы подтверждает то, что в современных реалиях проблемы самоидентификации национальных культур, рассматриваемые с точки зрения философии, культурологии и искусствоведения, вызывают живой интерес к познанию их уникальных, самобытных традиций. Результаты исследования, помогут по-новому, более объемно раскрыть особенности картины мира и художественной жизни России XIX-XX веков, лучше понять состояние национального менталитета той поры.

Актуальность исследования обусловлена фрагментарностью и разрозненностью научных знаний о становлении, развитии, преобразовании русской певческой школы и недостаточностью информации о факторах, оказавших на нее существенное влияние. Это в полной мере относится как к теоретической части исследования в данной области, так к апробации полученных результатов в педагогической практике.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и заключений, сформулированных в диссертации. Автор справедливо отмечает, что для достоверности результатов исследования и изучения генезиса «русской школы пения» в философском, историко-культурном, художественно-эстетическом аспектах необходимо базироваться на четырех основных группах источников:

1. анализ психологических особенностей русского характера (антиномичность, «наив», исповедальность, чистосердечность) с точки зрения отечественных философов (А. С. Хомякова, В. С. Соловьёва, К. Н. Леонтьева, Ф. М. Достоевского, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина и др.);

2. произведения, созданные ярчайшими представителями русской вокальной школы, внесшими неоценимый вклад в ее основание и развитие (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, М. А. Балакирев, Н. А. Римский-

Ценность полученных автором диссертации результатов для развития соответствующей отрасли науки.

Диссертант ставит перед собой ряд задач:

- показать истоки уникальной русской вокальной школы (православная культура, имеющая тесную связь с искусством песнопений, сопровождающих богослужения; народное певческое творчество);

- показать взаимосвязь идей славянофилов с творчеством композиторов, оказавших влияние на совершенствование «русской школы пения»;

- показать значимость достижений русской вокальной школы во времена М. И. Глинки, который умело объединил традицию церковнославянского пения и народной песни, обогатив ее;

- показать особенности вокального искусства XIX – начала XX, используемые в своей работе современными певцами-актерами;

- показать важность речитативов, передающих душевные переживания героев.

Практическая значимость, рекомендации по практическому использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации. Выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, могут послужить теоретической базой для курсов «История и теория вокального искусства», «Музыкальная интерпретация», «История музыки», «Основы вокального исполнительства», «Стили и направления концертно-камерной музыки» в высших учебных заведениях искусств и культуры. Данная работа также может быть полезна и певцам-актерам, ведущим практическую деятельность в области концертно-камерного и оперного творчества, и педагогам вокального искусства, воспитывающим будущих артистов сцены.

Обратимся к краткой характеристике диссертационного исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка, содержащего 369 наименований, приложения (избранные выступления автора диссертации, его дискография, записи на магнитную ленту, общий список исполненных им произведений - 161 наименование).

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования; формулируется цель и основные задачи работы; описывается предлагаемый автором подход к решению поставленных задач; характеризуется степень новизны полученных результатов и их апробация. Кроме того, дается краткое изложение содержания диссертации.

В первой главе - «**Теоретико-методологические основы изучения феномена “русская школа пения”**» - автор рассматривает особенности развития национального искусства, его истоки, проводит анализ достижений М. И. Глинки как основоположника русской певческой школы, исследует предпосылки ее возникновения, обращает внимание на самобытность русской культуры и ее связь с фольклорными традициями. Важно отметить, что ключевые принципы вокального искусства, заложенные в тот период, активно используются при воспитании певцов-актеров и в наше время.

Приведена высокоинформативная и хорошо структурированная историческая справка. Автор раскрывает основные культурфилософские аспекты в значимых произведениях и отмечает преемственность традиций в творчестве композиторов.

Диссертант пишет о преваливании теоцентризма, христианско-эстетических ценностей в мировоззрении славянофилов, которые оказали существенное влияние на развитие русской музыкальной культуры конца XIX века, а их концепции и постулаты нашли отражение в текстовом содержании вокальных произведений.

С крещением в 988 г. н. э. Русь восприняла византийскую музыкальную культуру и эстетику вместе с церковными обрядами и письменную церковно-богослужбную традицию, в результате чего была выработана нотация, что говорит об отличии русских православных напевов от греческих. Автор отмечает некоторую парадоксальность, свойственная русской культуре: она имеет явную опору на самобытные, национальные традиции, но готова к принятию новых веяний, которые в дальнейшем видоизменяются и становятся ее частью.

Во второй главе - «Особенности генезиса русской школы пения» - рассматривается начало формирования русской школы пения в XVI – первой половине XVII вв. и ее дальнейшее развитие под влиянием западной культуры в первой четверти XVIII в., обусловленное реформаторской деятельностью Петра I. Данная эпоха заложила основы уникального

явления – русского бельканто, которое сложилось под влиянием русского песенного творчества и мелоса итальянского бельканто.

М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, П. И. Чайковский опирались в своем творчестве на традиционные национальные художественные идеалы, - православие, соборность, народность, духовность, любовь, сострадание, добро, истина, красота – которые являлись основой философии «славянофилов», чьи мировоззренческие идеи проявились в вокальных произведениях русских композиторов.

Философские идеи западников не нашли поддержки у тех деятелей эпохи, которые отстаивали очищение национального от западного, придерживались эстетических принципов народности и реализма, стремились сохранить самобытность исконно-русских национально-культурных традиций. Автор подчеркивает, что выдающиеся композиторы того времени, применяли их для создания русской музыки, находящейся в тесной связи с народной ментальностью, христианским гуманизмом, ориентированным на характер русского народа.

Диссертант указывает, что одним из главных средств вокальной драматически правдивой выразительности вокальной лирики А. С. Даргомыжского является певучий речитатив, обогащенный новыми речевыми интонациями и наполненный индивидуальностью, способной более полно передавать чувственное эмоциональное состояние героя, чистосердечность, исповедальность, наив, стремление к Богу и к абсолютной правде.

Идеология славянофилов, основанная на фундаментальности философского знания, дала стимул к развитию отечественной философии и повлияла на одну из главных сфер человеческой жизни – искусство. Славянофилы не принимали западную систему ценностей, скептически относились к европейскому материализму и идеализму. Один из основоположников славянофильства А. С. Хомяков считал, что «чистое искусство» является бессмысленным заблуждением. По его мнению, истинный художник в своих произведениях должен отражать дух своей эпохи, только в этом случае искусство будет настоящим. Философ утверждал, что сутью искусства является любовь, пришедшая к человеку с верой. Таким образом, славянофилы подняли в своем творчестве вопрос истинности искусства.

Диссертант анализирует сюжеты опер, созданных в XIX веке, и показывает влияние философии славянофилов на музыкальное искусство: в операх «Борис Годунов» М. П. Мусоргского и «Жизнь за царя» М. И. Глинки сюжетной основой являются эпизоды русской истории, а герои – являют беспримерную любовь к Родине. Примечательно, что одним из главных действующих лиц этих опер становится народ, поэтому композиторы уделяли большое внимание написанию хоровых сцен, помогающих отразить морально-эстетические ценности, убеждения, нравственные устои простых людей.

В этой главе автор приходит к выводу, что русская школа пения сложилась из самобытных национальных черт, сформированных в процессе исторического развития. Вокальная техника, присущая русским мастерам сцены, позволяет исполнять сложнейшие произведения итальянских композиторов, но их главное отличие - в умении сохранять исконно русский стиль, которому свойственны психологизм, внутренняя глубина чувств, исповедальность, чистосердечность, простота, искренность исполнения, трепетное отношение к слову.

В третьей главе - **«Художественные особенности русской школы пения»** - автор рассматривает значение категории «исповедальность» в отечественных вокальных произведениях. В русских романсах всегда присутствовали лейтмотив исповедальности, идея духовного исцеления, дарующая успокоение страждущей душе, обращение к Господу с покаянием, после которого Создатель дарует преображение (вокальные произведения М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, П. И. Чайковского, С. И. Танеева, С. В. Рахманинова, М. М. Ипполитова-Иванова, Г. В. Свиридова).

Автор объясняет исповедальность как глубинную, цельно-смысловую категорию, неразрывно связанную с национальным менталитетом, этнокультурными ценностями, религиозным мировоззрением и ключевыми идеями отечественных философов. Творения русских композиторов носят особый характер: песни, романсы оперные арии не просто передают настроение печали, горя, сожаления, а показывают духовную зрелость народа и стремление к Божественному, желание жить в соответствии с христианскими заповедями. По мнению автора, нельзя ассоциировать исповедальность лишь с желанием покаяться в совершенных грехах, это понятие является более широким и включает в себя стремление героя

раскрыть свой внутренний мир, рассказать о сильных и сокровенных чувствах; тайных переживаниях, переполняющих душу.

В четвертой главе - **«Исторические изменения художественных особенностей русской школы пения на рубеже XIX–XX веков»** - автор указывает, что параллельно с национальной оперой развивалось песенно-романсовое творчество, в котором можно выделить три значимых этапа:

1. Композиторы первой трети XIX века (А. Гурилев, А. Варламов и др.);
2. М. И. Глинка – создатель классического романса в России;
3. Развитие песенно-романсовой лирики в творчестве композиторов «Могучей кучки», П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова и др.

Автор анализирует этапы развития вокальной музыки и приходит к выводу о важности разделения произведений по жанрам: романсы-элегии, романсы с ярко выраженным национальным колоритом, баллады.

Диссертант отмечает, что черты французской оперы видны в чередовании разговорных диалогов с сольными вокальными номерами, итальянской – в речитативах.

Композиторы М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, С. И. Танеев, затем С. В. Рахманинов, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин способствовали поискам особого национального «русского» стиля, в основу которого легли древние обиходные напевы, адаптированные и наполненные современными гармониями. Итогом творческих исканий стало развитие нового направления в творчестве - специфического многоголосного стиля в русском вокальном искусстве.

Автор отмечает, что Ф. М. Достоевский, чьи идеологические и мировоззренческие убеждения полностью совпадают с христианскими морально-культурными ценностями и близки по духу философии славянофилов, в своих трудах поднимает проблемы этико-нравственного совершенствования человека и представляет позиции духовного реализма, близкого русским композиторам и исполнителям, так как русское вокальное искусство ориентируется на такие этико-аксиологические императивы: нравственное страдание, духовное очищение, совесть, милосердие, стремление к единению с Богом.

Аналогичные тенденции являются основой творчества представителя отечественного композиторского направления - Г. В. Свиридова. В его музыке присутствуют глубокие и возвышенные образы и духовные смыслы Ветхого и Нового Заветов, и его музыка, она в целом связана с православной культурой, направлена на очищение, преобразование сердца и души человека. Особенно заметно влияние церковно-певческой культуры в творчестве Г. В. Свиридова, его стремление воплотить традиции святоотеческого наследия. Таким образом, Г.В. Свиридов создал целостный музыкальный стиль.

Автор описывает деятельность мецената С. И. Мамонтова, внесшего большой вклад в развитие художественной жизни России. С. И. Мамонтов – основатель Русской частной оперы – имел ярко выраженные представления о том, как должно выглядеть настоящее искусство, и по своим убеждениям он был близок к славянофилам. Он осознанно желал развивать отечественные национальные традиции, совершенствовать сценическое и вокальное мастерство русских артистов, и впоследствии на сцене его театра совершенствовали свое мастерство многие гениальные певцы-актеры, по праву получившие признание мирового музыкального сообщества и благодарной публики (Н. И. Забела-Врубель, П. А. Лодий, В. Н. Петрова-Званцева, Н. В. Салина, А. В. Секар-Рожанский, Ф. И. Шаляпин, Н. А. Шевелёв, Е. Я. Цветкова, В. А. Эберле).

Также диссертант выделяет основные принципы, на которых основывалась работа Русской частной оперы:

- принцип единства искусств, прежде всего музыки и слова, для максимально полного донесения смысла и мелодии исполняемого произведения;

- принцип сплоченности, показывающий, что все роли в спектакле важны, и все артисты должны работать ради общей идеи;

- принцип реалистичности и художественной цельности, требующий от художника-декоратора максимально передать дух изображаемого времени.

В этой главе при рассмотрении генезиса русской школы пения автор приходит к выводу о том, что ее основой послужил русский фольклор с самобытным синкретическим театральным действием, русская народная песня, с течением времени претерпевшая изменения и значительно обогатившаяся новыми красками звучания, византийская православная традиция, адаптировавшаяся и органично вошедшая в русскую культуру.

М.И. Глинка преобразовал, синтезировал и структурировал эти принципы для создания профессиональной школы, обогатив их западноевропейским музыкальным мастерством, при этом сохранив особую самобытность, исповедальность, наив, чувственность, свойственные русской ментальности. Диссертант также отмечает композиторов, внесших большой вклад в развитие методики русской певческой школы и оставивших ценные практические руководства (М. И. Глинка, А. Е. Варламов, Ф. Е. Евсеев, Г.Я. Ломакин).

В заключении представлено резюме полученных результатов, положений и выводов и их значимость в философском, историко-культурном, художественно-эстетическом аспектах.

Замечания, дискуссионные положения и спорные вопросы по диссертационному исследованию.

В работе имеются незначительные опечатки технического характера, не влияющие на понимание темы и проблематики исследования.

Понимая, что объем работы не позволяет охватить все аспекты и точки зрения ученых и философов, все же хотелось, чтобы в ней было бы больше внимания уделено позиции главных идеологических противников славянофилов – западников.

Вместе с тем хотелось бы указать на необходимость изучения влияний композиторского и певческого европейского опыта исследуемого периода. Понятно стремление диссертанта показать своеобычность и выявить национальную характерность русской школы пения. Возможно, в дальнейшем при подготовке рукописи к изданию, автор раскроет влияние европейских певческих школ и вклада итальянских, немецких и французских композиторов вокально-интонационную палитру русской певческой школы.

В приложении к диссертации приведен синопсис вокальных произведений русских композиторов, исполненных М.М. Кизиным как практиком, артистом-певцом на концертной эстраде в течение тридцати лет работы. Хотелось бы увидеть теоретический анализ и обобщение собственной работы как певца-актера. Отсутствие такого анализа, возможно, продиктовано скромностью автора диссертации. Однако объективное осмысление ценного практического опыта принесет неоценимую пользу молодым исполнителям.

Высказанные пожелания ни в коей мере не умаляют ценности исследования М.М. Кизина. Думаем, что их реализация будет полезной при дальнейшей подготовке рукописи к изданию.

Автореферат полностью соответствует содержанию работы. Публикации ведущих международных российских и зарубежных журналах из перечня ВАК (всего 22 публикации, общий объем публикаций автора по теме диссертационного исследования - 43 п. л.) отражают основные результаты исследования.

В целом, работу можно оценить положительно.

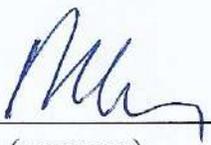
Таким образом, диссертационное исследование «Русская школа пения как феномен национальной музыкальной культуры» является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, соответствует паспорту специальности 24.00.01 – теория и история культуры (искусствоведение) в части пунктов п. 1.3. Исторические аспекты теории культуры, мировоззренческие и ментальные аспекты теории культуры; 1.8 Генезис культуры и эволюция культурных форм; 1.9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и смыслов; 1.13 Факторы развития культуры; 1.14. Возникновение и развитие современных феноменов культуры; п. 1.17. Компоненты культуры (<...> искусство); п. 1.22. Культура и национальный характер; п. 1.23. Личность и культура, 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 Кизин Михаил Михайлович заслуживает присуждения ученой степени доктора искусствоведения по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (искусствоведение).

Отзыв подготовлен на основании заключения кафедры истории и теории музыки и музыкально-сценических искусств ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства - ГИТИС» Косачёвой Риммой Георгиевной, доктором искусствоведения, профессором, заведующим кафедрой истории и

теории музыки и музыкально-сценических искусств, обсужден и одобрен на заседании кафедры истории и теории музыки и музыкально-сценических искусств ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства - ГИТИС».

« 23 » октября 2020 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой истории и теории музыки и музыкально-сценических искусств ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства - ГИТИС»


Р. Г. Косачёва
(подпись)

« 27 » октября 2020 г.

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский институт театрального искусства – ГИТИС».

Российская Федерация, 125009, РФ, г. Москва, Малый Кисловский пер., д. 6, электронная почта: info@gitis.net, тел.: +7 (495) 690-52-26

Подпись Р. Г. Косачёвой ЗАВЕРЯЮ

Ведущий специалист
Управление делами
(должность, подпись, И. О. Фамилия)



Сергей В. С. Сергеев