

ОТЗЫВ

**официального оппонента на диссертационное исследование
ПОЛЯКОВА Дениса Максимовича на тему «Оперное творчество А. С.
Аренского в контексте развития русской музыки рубежа XIX–XX веков»
на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства**

Диссертационное исследование Полякова Д. М. посвящено оперному творчеству А. С. Аренского, которое рассматривается в культурологическом аспекте как художественный документ эпохи рубежа XIX–XX веков, фиксирующий смену культурной парадигмы, переход русской культуры от литературоцентризма и социального служения к самоценности искусства, эстетизму и камерности художественного мышления.

Искусство периода конца XIX – начала XX века представляет собой яркий пласт русской художественной культуры. Сегодня, когда Серебряный век из темы малоисследованной превратился в тему весьма популярную, а философско-литературные и художественные тексты перешли из области запретной в широко тиражируемую, наконец, когда музыкальные произведения многих ранее забытых и редко исполняемых композиторов все чаще становятся событиями концертной жизни, можно уже говорить о традиции изучения этого периода. Одно из первых мест в ней занимает творчество композиторов так называемого «второго эшелона», в числе которых в последнее время, все чаще звучит имя А. С. Аренского. Свой вклад в корпус научных работ о композиторе вносит рецензируемая диссертация Д. М. Полякова «Оперное творчество А. С. Аренского в контексте развития русской музыки рубежа XIX–XX веков». Стремление автора высветить необыкновенную многоликость отечественной культуры, осмыслить неразрывность эволюционного процесса музыкально-художественной жизни благодаря изучению личности и оперного наследия композитора обуславливает *актуальность настоящей работы.*

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

Концепция контекстного анализа и исторических параллелей русской оперы рубежного периода, выработанная Д. М. Поляковым, зиждется на анализе корпуса литературных и музыкальных произведений, документальных материалов – писем и воспоминаний современников. Автор работы проявил достаточную осведомленность и компетентную ориентацию в научном материале (177 источников, 15 из которых представлены на иностранных языках), что позволило ему обосновать свою теоретическую позицию.

Для достижения поставленной цели диссертант правомерно опирается на комплексный метод исследования, сочетающий культурологический, исторический, источниковедческий и музыкально-теоретический подходы к изучаемому материалу.

Заявленная в диссертации научная проблема об оперном искусстве А. С. Аренского как зеркале «музыкальной практики определенного периода», дающая, «целостное представление о русской культуре, музыкальной жизни, социокультурных запросах публики, постановочных и вокальных традициях рубежа XIX–XX вв. и дальнейшего периода» (с. 10), не остается на уровне заявленных тезисов. Исследователь последовательно выстраивает доказательную базу в каждой из трех глав диссертации.

Оценка содержания диссертации и ее завершенности.

Внутренняя структура работы представляется достаточно традиционной. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения. Последовательный переход от общей характеристики эпохи и творческой личности А. С. Аренского, его оперному

творчеству и исполнительской интерпретации отдельных оперных фрагментов отвечает общей проблематике исследования.

Во Введении дана подробная характеристика диссертации, создан своеобразный «горизонт ожидания», который в процессе работы удастся раскрыть с разной степенью полноты. Первый параграф Первой главы – «Русское музыкальное искусство в эпоху перемен: к истории вопроса» – это попытка диссертанта в диалоге с компетентными учеными выстроить стилевую и жанровую панораму искусства рассматриваемого периода (заметим в скобках, что неупомянутые в диссертации фундаментальные исследования Демченко А. И. Отечественная музыка начала XX века: К проблеме создания художественной картины мира. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1990, Демченко А. И. Отечественная музыка XX века. Реалии и мифы. – Москва: Русайнс, 2019; Сарабьянова Д. В. Стиль Модерн. Истоки. История. Проблемы. – Москва: Искусство, 1989; Неклюдовой М. Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начале XX века. – Москва: Искусство, 1991, посвященные художественной и музыкальной культуре «рубежа», укрепили бы позиции соискателя в освещении этого вопроса).

Характеристика личности композитора, представленная во Втором параграфе Первой главы «А. С. Аренский – композитор, педагог и подвижник русской культуры», на наш взгляд, отличается достаточной полнотой, охватом всех видов его творческой деятельности, а портрет «подвижника русской культуры» написан ярко и убедительно.

Вторая и Третья главы целиком посвящены оперному творчеству композитора. Первый параграф Второй главы «“Сон на Волге” в контексте национальных традиций оперной драматургии» предлагает нашему вниманию не только довольно подробный анализ номеров данной оперы, но и собственную позицию диссертанта, вписывающего её в исторический контекст развития оперного жанра в России и обнаруживающего параллели с другими представителями русской школы. Тем самым, выводы автора представляются вполне оригинальными и более широким, чем традиционный

взгляд музыковедов прошлого века на оперу «Сон на Волге». Палитра стилевых традиций, обнаруженных диссертантом в данной опере, успешно расширена, логично дополняя обоснованные в недавнем исследовании А. М. Горшковой выводы о параллелях оперы А. С. Аренского с «Псковитянкой» Н. А. Римского-Корсакова и вагнеровскими принципами работы с лейтмотивной системой.

Второй параграф Второй главы «Синтез лирических и эпических черт жанра в опере “Наль и Дамянти”» посвящен анализу полнотекстового варианта оперы, что позволило автору впервые сделать выводы о наличии «концентрического» принципа построения целого, а также о стремлении композитора к жанровому синтезу эпического и лирического типа оперной драматургии.

Орфическая линия искусства Серебряного века, получившая воплощение в «Рафаэле» А. Аренского, составляет проблематику заключительной главы диссертации. Как справедливо отмечается в Первом параграфе Третьей главы «Музыкально-драматургические особенности оперы “Рафаэль”», главное в данной опере не конфликт, а поток лирических чувств. И новаторство А. С. Аренского заключено не в создании революционного языка, а в смелом жанровом эксперименте, когда внешне статичные «музыкальные сцены» скреплены интенсивным лейтмотивным развитием, когда внутренняя жизнь переживаний важнее их внешних проявлений.

В последнем параграфе «“Рафаэль” А. С. Аренского в контексте исполнительской культуры» на примере исполнительских интерпретаций оперы подчеркивается причастность этого сочинения культуре русского модерна с его особой изысканностью, логикой арабески, что проявляется в трактовке «вокальной партии в кантиленной технике и экспрессивной манере исполнения, повышенном внимании к кульминации, а также отечественной традиции добавления форшлагов к основной мелодии» (с. 16 автореферата). Материал параграфа можно назвать самой полной антологией исполнительских интерпретаций оперы «Рафаэль».

В Заключении суммируются достижения А. С. Аренского в оперном жанре, утверждается тезис о том, что скрытые связи между жанровыми видами опер и эпохальной идеологией являются поводом для переосмысления роли А. С. Аренского в истории музыкальной культуры.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов и заключений, сформулированных в диссертации.

В работе диссертанта представлен комплексный анализ оперной поэтики русского композитора, выполненный с учётом контекстуальных, жанровых и культурных особенностей репрезентации оперного жанра в обозначенном историческом периоде. Ранее «открытые» оперные сочинения А. С. Аренского диссертант предлагает к осмыслению «на новом уровне». Он включает их в контекстное поле художественных идей эпохи, отмеченной «стилевым плюрализмом» (Л. Раабен), оппозицией эстетических систем, «многоязычием» направлений и «стреттным» характером поколений (М. Арановский). Оперное творчество А. С. Аренского осмысливается, с одной стороны, как пример продолжения традиций русской классической оперной школы, с другой, как предтеча ее будущих жанровых форм, чем подчеркивается единство традиций и ее повышенная контекстная полифункциональность.

Впервые деятельность А. С. Аренского рассмотрена в социокультурном аспекте и личность композитора предстала как личность выдающегося подвижника русской культуры. Смещение угла зрения в эту сторону представляется чрезвычайно важным аспектом исследования, поскольку создает «стереоскопический образ» художника-творца синтетической эпохи, вклад которого для русского искусства получает благодаря данному исследованию серьезную переоценку.

К новизне результатов исследования также следует отнести попытку рассмотрения оперы «Сон на Волге» в парадигме национальных традиций.

Отражением новизны результатов диссертационного исследования можно также считать анализ полнотекстового варианта оперы «Наль и Дамаянти».

В Третьей главе подняты и разработаны важные для поэтики оперного жанра проблемы: «пути к становлению одноактной оперы в русской музыке» (с. 15), а также «культурные традиции, сформировавшиеся в отечественной музыке в отношении исполнения оперы “Рафаэль” и ее отдельных номеров» (с. 16). Кроме того, в этой главе диссертанту удалось сделать больше заявленного. В своем исследовании Д. М. Поляков обозначил границу между камерным форматом и интимностью атмосферы, лирической направленностью тематизма, создающего атмосферу возвышенной новеллистичности.

Достоверность полученных результатов и выводов диссертации подтверждают основные результаты работы, представленные в 12-ти публикациях автора, пять из которых размещены в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки высшего образования Российской Федерации.

Автореферат и публикации достаточно полно отражают основное содержание диссертации и результаты представленного исследования.

Ценность результатов, полученных автором диссертации, для соответствующей отрасли науки.

Ценность результатов, полученных автором диссертации, заключается в трех аспектах – методологическом, культурологическом, узкоспециальном (музыковедческом). Первый – предлагает модель «контекстного поля», где музыкальный текст анализируется как результат перекрёстного давления эстетики, социальной истории и репертуарной практики; второй – показывает, что эволюция оперного жанра на рубеже веков была не линейной сменой стилей, а полем борьбы различных культурных кодов (модернистского, национального, символистского и др.). Третий – заключается в обосновании

вопросов, связанных с типологизацией его опер и проблемами исполнительской интерпретации.

Практическая значимость, конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Преподавание эстетики, истории искусства, истории отечественной музыки, музыкальной интерпретации и других дисциплин, несомненно, будет обогащено и усовершенствовано в результате внедрения выводов и заключений, сформулированных в диссертации «Оперное творчество А. С. Аренского в контексте развития русской музыки рубежа XIX–XX веков». Практическую ценность диссертации повышает тщательность и убедительность представленности различных видов исполнительской интерпретации оперы «Рафаэль», что, безусловно, снабдит дисциплину «Оперный класс» яркими аналитическими этюдами.

Замечания, дискуссионные положения и спорные вопросы по диссертационному исследованию.

Как любая творческая работа, данное исследование вызывает желание включиться в диалог, рассмотреть ряд моментов, которые нуждаются в прояснении и уточнении.

1) Как известно, сложность любого текста, содержащего панорамирование, заключена в опасности незаметного перехода в описательность и потере главных ориентиров. Именно такое впечатление оставляет наименее удачный раздел диссертации – параграф «Русское музыкальное искусство в эпоху перемен: к истории вопроса». В нем содержится подробная характеристика каждой жанровой области искусства «рубежа», показана динамика различных стилевых направлений и школ, но

остался вопрос, в чем специфика коренных изменений в искусстве, что скрыто за «вывеской» модернизма, можно ли считать легитимацию эстетизма доминантой Серебряного века, и как на этом фоне выглядит фигура А. С. Аренского?

Кроме того, академический «вес» текста Первой главы снижает некорректное введение цитат, а именно, отсутствие академической «рамки», выставляемой обычно до и после цитирования (с. 23, с. 24, с. 27-29, 31-36). Таким образом, вставной текст, лишенный аргументации как обязательной ремарки, поясняющей содержание цитируемого материала, не всегда дает четкое представление об авторской позиции диссертанта.

2) Во Второй главе раскрывается вопрос о национальном характере оперы «Сон на Волге» с позиций музыкальной драматургии и интонационности. Однако сильное углубление в эту традиционную для музыковеда тему в работе, на мой взгляд, теряет связующую нить с общей проблематикой диссертации. Хотелось бы узнать мнение диссертанта по следующему вопросу: возможно ли уточнить специфику русской национальной идеи оперы, опираясь на концепцию неорусского стиля (национального ретроспективизма), пышно цветущего в искусстве рассматриваемого периода? Смогло бы это уточнение выявить уникальность данной оперы?

3) В научной литературе высказывалась мысль об отражении в опере «Рафаэль» символистских идей, в частности, идеи Вечной Женственности. Визуальным воплощением этого ключевого мотива искусства и философии Серебряного века, как известно, стала «Принцесса Греза» М. Врубеля. Как Вы считаете, существует ли связь между образами принцессы Мелисанды и Форнарины, в чем идейно-художественная и стилистическая перекличка между названными сочинениями?

К общим замечаниям хотелось бы добавить размытость выводов, венчающих крупные разделы работы.

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

Несмотря на поставленные вопросы и высказанные замечания, важно признать, что в диссертации имеется собственная научная концепция, ее достоверность определяется анализом представленного материала. Таким образом, диссертационное исследование «Оперное творчество А. С. Аренского в контексте развития русской музыки рубежа XIX–XX веков» является научно-квалификационной работой, в которой *содержится решение задачи* оценки оперного творчества А. С. Аренского. Исследование Д. М. Полякова переводит фигуру А. С. Аренского из категории «эпигонов» в категорию «индикаторов», чьи оперы фиксируют момент жанрового поворота, а сама диссертация становится микроисторией, объясняющей макропроцессы русской культуры конца XIX – начала XX века.

Научно обоснованные решения, содержащиеся в выводах диссертации, имеют существенное значение для развития искусствознания, соответствует паспорту специальности в части пунктов *п. 3. Исторические аспекты теории культуры, мировоззренческие и ментальные аспекты теории культуры; п. 9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и смыслов. Традиции и инновации в истории культуры; п. 25. Искусство как феномен культуры; п. 36. Культура и национальный характер; п. 46. Компоненты художественной культуры: искусство, художественная критика, публика, художественные институты, искусствознание, эстетика; п. 48. Система распространения культурных ценностей и приобщения населения к культуре. п. 123. Авангардное и модернистское искусство конца XIX – начала XX вв. Русский авангард в искусстве. «Серебряный век» российского искусства, требованиям пп. 9–11 и 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 № 335, от*

02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168, от 20.03.2021 № 426, от 11.09.2021 № 1539, 26.09.2022 № 1690, 26.01.2023 № 101, 18.03.2023 № 415; с изм., внесенными Решением Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2014 № АКПИ14-115), а её автор **Поляков Денис Максимович** заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности **5.10.1. Теория и история культуры, искусства.**

Официальный оппонент,
Доктор искусствоведения, доцент

О.В. Бегичева

(подпись)

«15» апреля 2026 г.

Сведения об оппоненте:

Бегичева Ольга Викторовна, доктор искусствоведения (5.10.1. Теория и история культуры, искусства), доцент, профессор, кафедра музыкознания и истории культуры, Государственное образовательное бюджетное учреждение культуры высшего образования «Волгоградский государственный институт искусств и культуры», адрес: 400001, Российская Федерация, город Волгоград, улица Циолковского, д. 4, электронная почта: vgiik_pr@volganet.ru, тел.: +7 (8442) 97-48-84

Подпись О.В. Бегичевой ЗАВЕРЯЮ

И.о. ректора

Е. А. Гуцулки

(должность, подпись, И. О. Фамилия)

М. П.

(гербовая печать)

