

На правах рукописи

ПОЛЯКОВ Денис Максимович

**ОПЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО А. С. АРЕНСКОГО
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ
РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ**

5.10.1. Теория и история культуры, искусства

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Краснодар
2026

Работа выполнена на кафедре философии, культурологии и межкультурных коммуникаций государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» Министерства культуры Республики Крым

Научный руководитель:

ЭЛКАН Ольга Борисовна,

доктор искусствоведения, доцент, ФБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», проректор по молодежной политике, профессор кафедры общественных дисциплин и истории искусств

Официальные оппоненты:

ЦУКЕР Анатолий Моисеевич,

доктор искусствоведения, профессор, ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова», профессор кафедры истории музыки

БЕГИЧЕВА Ольга Викторовна,

доктор искусствоведения, доцент, ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры», профессор кафедры музыковедения и истории культуры

Ведущая организация:

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова»

Защита состоится 28 мая 2026 г. в 14.30 часов на заседании объединенного диссертационного совета 99.0.131.03 на базе ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Красная, д. 28, каб. 28.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. 1. Электронная версия полного текста диссертации размещена 19 марта 2026 г. на официальном сайте объединенного диссертационного совета 99.0.131.03: http://dissovet.heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2026/03/Polykov_diss.pdf.

Объявление о защите и электронная версия автореферата размещены 27 марта 2026 г. на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации: <https://vak.minobrnauki.gov.ru> и на официальном сайте объединенного диссертационного совета 99.0.131.03: <http://dissovet.heritage-institute.ru>.

Автореферат разослан « ____ » _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Т. В. Коваленко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется современным состоянием отечественной культуры, которая характеризуется повышенным вниманием к художественным достижениям прошлого и стремлением к возрождению национального культурного наследия. Многие тенденции, определяющие развитие русского искусства и культуры в разные периоды, сегодня подвергаются всё более детальному изучению, а порожденные ими произведения искусства рассматриваются не только как отдельные феномены, но и как составляющие элементы широкой художественной палитры эпохи. В частности, русская музыкальная жизнь рубежа XIX–XX вв. изучается в контексте социополитической и культурно-философской парадигмы, господствовавшей в тот сложный и неоднозначный период, в исторических параллелях с другими видами отечественного искусства, во взаимодействии с глобальными мировыми художественными тенденциями.

При этом всё больший интерес исследователей привлекают те культурные объекты прошлого, которые не являются общепризнанными шедеврами, но были весьма значимыми для художественно-эстетического контекста своего времени. Долгое время искусствоведы стремились выделить наиболее яркие и репрезентативные явления в рамках определенного стиля или эпохи, детально изучали и популяризировали их, что оказывало заметное влияние и на исполнительскую практику, и на слушательскую аудиторию. Весьма показательна в этом смысле русская опера рубежа XIX–XX вв.: являясь одним из актуальных и востребованных в тот период жанром, современному человеку она представляется лаконичным перечнем из нескольких известных постановок М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова. «Огромные пласты в высшей степени достойной музыки, интересной, художественно полноценной, фактически не звучат, остаются закрытыми для исполнителей, неизвестными широкому кругу слушателей, выпадают из концертной практики, – отмечает А. М. Цукер <...>. – Мы до сих пор не знаем настоящей истории русской оперы прошлого века. Она (история) почти сплошь – контурная карта, на которую нанесены лишь шедевры...»¹. Научный взгляд на данную проблему за последнее время изменился. Сегодня культурологи и искусствоведы пытаются более целостно, комплексно оценивать достижения русской оперной музыки рубежа XIX–XX вв., которые отражаются не только и не столько в ярчайших ее феноменах, но и в максимально широкой палитре всех художественных явлений эпохи.

В русской музыкальной культуре обозначенного периода, наряду с такими известными всему миру композиторами, как Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, важное место занимало творчество выдающихся деятелей искусства, имена которых не у всех на слуху. Среди них

---

¹ Цукер, А. М. В тени классиков: к проблеме целостности музыкально-исторического процесса // Композиторы «второго ряда» в историко-культурном процессе: сб. статей. М.: Композитор, 2010. С. 5–18.

Антон Степанович Аренский (1861–1906) – выдающийся русский композитор, дирижер, пианист, педагог, общественный деятель. Несмотря на то, что современники высоко ценили его композиторскую и исполнительскую деятельность, а его дирижерская и педагогическая работа получила должное признание, на сегодняшний день он редко интересует исследователей и обычно относится к так называемым «композиторам второго ряда». Говоря о «композиторах второго ряда», А. М. Цукер обосновывает это понятие как «призванное привлечь внимание учёных к творчеству художников, хоть и оказавшихся ныне в тени, но в свое время пользовавшихся немалой, иногда даже громкой известностью, оставивших след в музыкальной жизни и культуре, а главное, занявших свое особое место в музыкально-историческом процессе»¹. В своем исследовании А. М. Цукер приводит фамилии подобных деятелей искусства и упоминает, в том числе, А. С. Аренского² (наряду с А. Т. Гречаниновым, М. М. Ипполитовым-Ивановым, С. М. Ляпуновым, В. И. Ребиковым). Понятие «композитор второго ряда» оказывается созвучным известному выражению Н. А. Некрасова «второстепенные поэты»: его смысл заключается не в меньшей значимости или «вторичности» художественного феномена, а в том, что имена эти мы обычно слышим не первыми в рассуждениях о русской культуре или искусстве. «Талант, как бриллиант, он не может быть второстепенным»³, – уточнял Н. А. Некрасов. В этом смысле должна оцениваться и деятельность А. С. Аренского как выдающегося композитора и подвижника русской культуры.

Произведения А. С. Аренского не часто попадают в эпицентр внимания искусствоведов и культурологов: его оперная музыка относится к забытым страницам русской классики и нуждается в возрождении и изучении. В предисловии к изданию его восстановленной и оцифрованной в 2014 г. оперы «Рафаэль» говорится: «На сегодняшний день часть наследия знаменитых русских композиторов предана забвению и находится на грани исчезновения. Последний раз произведение было поставлено в 20-х гг., а записано в оригинальном исполнении в 50-х гг. XX в. К сожалению, запись была утрачена, а имя автора практически забыто»⁴. По сравнению с «Рафаэлем» (1894), по мнению критиков, более успешной была опера А. С. Аренского «Сон на Волге» (1888), а последняя его опера «Наль и Дамаянти» (1903) практически не известна ни широкой публике, ни исследователям. И в целом, творчество А. С. Аренского в советский период перестало привлекать внимание, так как в первой половине XX столетия наступило время активного музыкального новаторства и расцвета демократически ориентированных,

---

¹ Цукер, А. М. В тени классиков: к проблеме целостности музыкально-исторического процесса // Композиторы «второго ряда» в историко-культурном процессе: сб. статей. М.: Композитор, 2010. С. 5–18.

² Цукер, А. М. В тени классиков: к проблеме целостности музыкально-исторического процесса // Композиторы «второго ряда» в историко-культурном процессе: сб. статей. М.: Композитор, 2010. С. 11.

³ Некрасов, Н. А. Русские второстепенные поэты // Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. Т. IX. М.: ГИХЛ, 1950. С. 733.

⁴ Опера «Рафаэль» Антона Аренского: Проект «Возрождаем наследие русских композиторов» // Музыкальный центр «Орфей». URL: <http://www.muzcentrum.ru/producercenter/orpheusrecords/17387-opera-rafael-antona-arenskogo> (дата обращения: 20.06.2022).

одобряемых соцреалистической идеологией жанров. Музыка А. С. Аренского, которая столь успешно отразила интересы, ценности и эмоционально-духовные искания его поколения, в новом веке стала казаться слишком простой, изящной, салонной. Не был оценен по достоинству даже тот факт, что композитор стоял у истоков нового и весьма востребованного в XX в. жанра камерной оперы, благодаря чему можно было бы вести речь о новаторстве А. С. Аренского. Тем не менее, наиболее яркие номера из его опер продолжали звучать в учебных и концертных программах современных певцов, и исполнительские традиции русской вокальной школы не прерывались в отношении музыки А. С. Аренского. Восстановление исторической справедливости и возрождение интереса к таким достойным, но забытым произведениям русской классики, как оперы А. С. Аренского – актуальная задача современных научных поисков.

Степень научной разработанности проблематики. Выявление особенностей русской музыкальной культуры рубежа XIX-XX вв. как уникальной художественно-стилевой системы потребовало изучения научной литературы, посвященной данному периоду (Б. В. Асафьев, А. Белый, В. В. Гетьман, А. А. Гозенпуд, Д. В. Житомирский, Ю. В. Келдыш, Т. Н. Левая, О. Е. Левашова, Г. Н. Миненко и Ж. А. Рябчевская, М. К. Михайлова, Е. М. Орлова, Л. А. Рапацкая, С. Б. Привалов, И. А. Скворцова, Г. Ю. Стернин, Л. П. Типикина и др.).

Исследование культурного значения опер А. С. Аренского потребовало обращения к теоретической концепции музыкального жанра (А. А. Амрахова, М. Г. Арановский, Л. И. Казанцева, А. Г. Коробова, Е. В. Назайкинский, О. В. Соколов, А. Н. Сохор), а также к изучению специфики оперы как элемента жанровой системы, видового своеобразия оперы, законов оперной драматургии, развития данного жанра во второй половине XIX – начале XX вв. (Е. А. Акулов, Б. В. Асафьев, В. В. Ванслов, М. Ф. Гейлиг, А. А. Гозенпуд, И. К. Демина, М. С. Друскин, В. А. Келдыш, О. В. Комарницкая, Г. Кречмар, Г. Г. Кулешова, Е. А. Приходовская, В. Э. Ферман, Е. С. Черная, Т. Ю. Чернова, А. И. Чечетин, Б. М. Ярустовский). Однако при наличии достаточно большого количества исследований феномена русской оперы рубежа XIX–XX вв. не было обнаружено работ, специально посвященных изучению и оценке оперного творчества А. С. Аренского.

Творческая личность самого А. С. Аренского и его композиторское наследие рассматриваются в монографии Г. М. Цыпина, в исследованиях Г. М. Генделева, Е. А. Добрыниной, Л. К. Корабельниковой, И. К. Кузнецова, Т. С. Кюрегян, Л. В. Михеевой, О. Л. Скребковой, Ю. Н. Хохлова, Ю. Д. Ангеля. За последние годы были написаны диссертации И. Е. Покровской (2007) и А. М. Горшковой (2022), в которых затронуты отдельные аспекты стиля и творчества А. С. Аренского, в том числе, в работе И. Е. Покровской уделено особое внимание исполнительским проблемам в сфере фортепианного наследия композитора. Это, в свою очередь, подтверждает повышение научного интереса к наследию А. С. Аренского и к актуальному интерпретационному ракурсу изучения его произведений.

В настоящей диссертации привлечение научной литературы по проблемам музыкального исполнительства и интерпретации (Л. А. Алексеева, М. А. Антонова и А. Б. Печерская, Л. А. Баренбойм, А. Л. Готсдинер, Д. А. Дятлов, Л. Ф. Ивонина, Э. Г. Каишаури и А. В. Кузнецова, Г. Л. Князева, Н. П. Корыхалова, Г. М. Коган, Ю. Л. Кочнев, Т. А. Курышева, Т. В. Лымарева, А. В. Малинковская, И. Е. Молостцова, В. Г. Москаленко, А. И. Николаева, И. А. Ремнева А. Л. Хохлова, Т. В. Чередниченко, О. Ф. Шульпяков, И. М. Ямпольский и др.) позволило определить основные подходы к исследованию оперного творчества А. С. Аренского в контексте исполнительской культуры. Вместе с тем отмечаем, что в целом анализ его опер представлен в искусствоведческой литературе весьма поверхностно и фрагментарно (например, в монографии Г. М. Цыпина, в исследованиях А. А. Гозенпуда, К. В. Зенкина, Н. Д. Кашкина, посвященных опере «Сон на Волге»; в заметках С. Н. Кругликова, Э. А. Старк об опере «Наль и Дамаянти»; в статьях А. Д. Митьковой, Г. Э. Конюса о «Рафаэле»), а с точки зрения исполнительских и интерпретационных проблем оперная музыка А. С. Аренского не изучалась вовсе.

Проблема исследования определяется сложившимся в современном музыкознании противоречием между значимостью оперного жанра для становления русской культуры рубежа XIX–XX вв. и явной недостаточностью глубоких научных работ, посвященных операм «композиторов второго ряда» обозначенного периода. Происходящие в современном мире процессы глобализации ставят вопрос о необходимости исследования отечественного оперного наследия данного периода во взаимосвязи с магистральными закономерностями развития мировой культуры и о его активном включении в широкий культурологический контекст изучения. Оперное творчество А. С. Аренского может оцениваться не только с точки зрения продолжения композитора ведущих жанровых традиций мирового оперного искусства, но и в аспекте его новаторства: А. С. Аренский чутко ощущал актуальные тенденции эпохи и, в частности, стоял у истоков нового для тех лет жанра камерной оперы. Кроме того, оперное искусство как отражение непосредственной музыкальной практики определенного периода может дать более полное, целостное представление о русской культуре, музыкальной жизни, социокультурных запросах публики, постановочных и вокальных традициях рубежа XIX–XX вв. и дальнейшего периода. Этот ряд вопросов может быть раскрыт на примере изучения оперного наследия А. С. Аренского, а отслеживание исполнительских традиций, которые сложились в отношении его оперных номеров в отечественной вокальной практике XX в., позволяет рассматривать его творчество в контексте эволюционно-исторической проблематики и сохранения русских вокальных традиций.

Объектом исследования является русское оперное искусство в контексте социокультурной ситуации рубежа XIX–XX вв.

Предмет исследования – роль и место творчества А. С. Аренского в развитии русской оперы рубежа XIX–XX вв.

Цель исследования – определить значение оперного творчества А. С. Аренского в контексте развития русской музыки рубежа XIX–XX вв.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Определить особенности русского музыкального искусства в контексте социокультурной ситуации рубежа XIX–XX вв.

2. Охарактеризовать творческую личность А. С. Аренского как композитора, педагога и подвижника русской культуры.

3. Выявить специфику проявления национальных традиций в опере А. С. Аренского «Сон на Волге».

4. Проследить взаимовлияние лирических и эпических жанровых черт в опере «Наль и Дамаянти».

5. Выполнить анализ музыкально-драматургических особенностей оперы «Рафаэль».

6. Рассмотреть оперу А. С. Аренского «Рафаэль» в контексте исполнительской культуры.

Хронологические рамки исследования заданы необходимостью описать процесс становления русской музыкальной культуры рубежа XIX–XX вв. и раскрыть художественно-исторический контекст оперного творчества А. С. Аренского. Таким образом, хронологические рамки охватывают последние два десятилетия XIX и начало XX в., также частично затрагивается оперное искусство всего XX в. ввиду необходимости проследить сохранение исполнительских традиций, касающихся оперной музыки А. С. Аренского.

Территориальные границы исследования определяются спецификой профессиональной деятельности А. С. Аренского и представлены территории российского государства рубежа XIX–XX вв.

Источниками и материалами исследования являются следующие музыкальные и литературные материалы: клавиры опер А. С. Аренского «Сон на Волге», «Рафаэль», «Наль и Дамаянти», драма А. Н. Островского «Воевода», русскоязычный перевод эпоса «Махабхарата», а также аудиозаписи оперы «Рафаэль» и её отдельных номеров. Для анализа исполнительских особенностей опер А. С. Аренского потребовалось привлечь все доступные на данный момент аудиоматериалы, которых существует крайне мало ввиду того, что опера «Рафаэль» ставилась не часто, и интерес к ней возродился лишь к концу XX в. Были обнаружены две полных версии оперы «Рафаэль», записанные в 1956 г. и в 2003 г. Более ранние полнотекстовые записи оперы, к сожалению, не сохранились. В 1956 г. опера «Рафаэль» была записана под управлением В. С. Смирнова, при участии Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения и солистов ведущих российских сцен (Большого театра, Московской филармонии, Всесоюзного радио и телевидения): Рафаэль – В. М. Калужский, Форнарина – З. А. Долуханова, Бибиена – А. П. Королев, народный певец – В. В. Кравцов. Вторая полнотекстовая запись, послужившая материалом для исследования, датирована 2003 г. (исполнители:

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», дирижер – К. Г. Орбелян, Рафаэль – М. В. Домашенко, Форнарина – Т. Г. Павловская, Бибиена – А. Виноградов, народный певец – В. Гривнов).

Ввиду того, что проследить исполнительские традиции в том виде, в каком они сформировались при жизни А. С. Аренского и развивались в первые десятилетия XX в., на примере полнотекстовых записей оперы «Рафаэль» невозможно, было принято решение привлечь аудиозаписи отдельных номеров из этой оперы, исполненных выдающимися мастерами вокального искусства. Наиболее ярко эволюция исполнительских традиций представлена на примере «Песни певца за сценой» – одного из известнейших и наиболее репертуарных концертных номеров из оперы «Рафаэль». Хронология доступных для ознакомления и анализа записей «Песни певца за сценой» охватывает больше ста лет и позволяет проследить наиболее характерные исполнительские тенденции почти по всем десятилетиям XX века, отражённые в интерпретациях следующих выдающихся теноров: Л. В. Собинова (1911), Д. Г. Бадридзе (1948), С. Я. Лемешева (1952), В. В. Кравцова (1956), К. Д. Огневого (1962), А. Б. Соловьяненко (1965), С. М. Хромченко (1977), В. И. Суходольца (2001) и др. Использование в качестве материала исследования этих аудио-записей (в частности, Л. В. Собинова) в сочетании с изучением документальных материалов и воспоминаний о первых постановках оперы «Рафаэль» не только позволяет получить общее представление об исполнительских традициях периода рубежа XIX–XX вв., которому посвящена диссертация, но и помогает выявить временные границы и причины периодического ослабления и возвращения интереса к музыке А. С. Аренского на протяжении всего XX столетия. Таким образом, хронологические рамки диссертации в целом охватывают конец XIX – начало XX вв. однако ввиду того, что традицию как таковую можно изучить только на протяжении достаточно масштабного временного отрезка и оценивать её устойчивость целесообразно вплоть до сегодняшнего дня, в сферу изучения вовлекаются материалы, хронологически принадлежащие всему XX веку.

Методология и методы исследования. Методологические основы исследования составляет системно-исторический подход, который позволяет рассматривать изучаемые явления в исторической перспективе и в качестве составляющих элементов художественной системы. В частности, оперное наследие А. С. Аренского вписано в широкий историко-культурный контекст русского искусства рубежа XIX–XX вв., а его оперы – в жанровую систему музыки. В работе были использованы общенаучные и специальные **методы:**

– обобщение, анализ и классификация, которые применялись при изучении научной литературы;

– дедукция и классификация, обеспечившие корректную оценку композиторского наследия А. С. Аренского и типологизацию его опер;

– биографический метод, подразумевающий изучение творческой биографии А. С. Аренского как выдающегося музыканта и подвижника

русской культуры с целью более глубокого понимания его композиторских идей, замыслов и особенностей их реализации в оперном жанре;

– системный метод, предполагающий рассмотрение русской оперы XIX–XX вв. и ее места в целостной системе музыкальных жанров, а также изучение оперного наследия А. С. Аренского как важного составляющего элемента русской культуры обозначенного периода;

– метод культурологического анализа, позволивший исследовать оперное творчество А. С. Аренского в динамике развития русской культуры конца XIX – начала XX вв., обозначить их культурное значение, выявить новаторство композитора в подходе к трактовке жанра оперы как ярчайшего феномена музыкальной культуры, определить культурные традиции в вокально-исполнительском аспекте;

– сравнительно-исторический метод, который применялся в качестве основного инструмента для определения специфики опер А. С. Аренского и их места в музыкально-историческом процессе и в палитре оперных произведений русских композиторов рубежа XIX–XX вв.;

– метод анализа оперной драматургии, использованный для выявления основных музыкально-драматургических закономерностей в оперных произведениях А. С. Аренского;

– исполнительский анализ, с помощью которого были выявлены музыкальные особенности отдельных вокальных номеров из опер А. С. Аренского, а также были определены индивидуальные черты их интерпретации и общие исполнительские культурные традиции;

– компаративный анализ, применение которого позволило наглядно сравнить различные вокальные интерпретации оперы «Рафаэль» и ее отдельных номеров.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

– автором впервые поставлена и решена проблема целостного осмысления оперного наследия А. С. Аренского во взаимосвязи с культурным контекстом рубежа XIX–XX вв. и развитием русского оперного искусства данного периода;

– в диссертации расширена фактологическая и аналитическая информация относительно творчества А. С. Аренского как выдающегося композитора, педагога и подвижника русской культуры;

– на примере оперы «Сон на Волге» прослежены национальные традиции, которые продолжает А. С. Аренский в оперном жанре. Сведения описательного характера, представленные в научной литературе, дополнены в данной работе детальным анализом музыкально-драматургических и интонационных особенностей оперы «Сон на Волге»;

– на основе анализа оперы «Наль и Дамайанти» определены особенности реализации ее сюжета, интонационной специфики и драматургии. В диссертации впервые выполнен анализ всего музыкального текста оперы А. С. Аренского, что позволило преодолеть наличествующую в научной литературе фрагментарность суждений о «Нале и Дамайанти», а также

обосновать выводы о синтезе элементов эпической и лирической драматургии в данной опере;

– на примере оперы «Рафаэль» определены новаторские черты оперного творчества А. С. Аренского, охарактеризованы его творческие поиски на пути к камернизации жанра и становлению одноактной оперы в русской музыке;

– выявлены культурные традиции, сформировавшиеся в отечественной музыке в отношении исполнения оперы «Рафаэль» и ее отдельных номеров.

На защиту выносятся следующие положения:

1. А. С. Аренский является важной творческой фигурой в истории развития отечественной музыкальной культуры рубежа XIX–XX вв. и ярким представителем своего поколения, сумевшим воплотить характерные духовно-эстетические искания и художественные идеи данного периода. В творчестве А. С. Аренского нашли отражение синтез искусств, лирико-психологические и символистские мотивы, стремление к осмыслению роли художника-творца, тенденция к камернизации оперы, а также новаторские поиски в сфере музыкального языка.

2. А. С. Аренский – универсальная творческая личность. Будучи не только выдающимся композитором, дирижером, пианистом, педагогом, общественным деятелем, но и подлинным подвижником русской культуры, он отвечал на все актуальные вызовы современности: активно участвовал в культурно-просветительской и концертной жизни Москвы и Петербурга, создавал музыку к важным общественно-культурным событиям, был преподавателем и руководителем крупнейших музыкальных заведений, создавал учебники по важнейшим консерваторским дисциплинам, а в своем оперном творчестве развивал лучшие отечественные традиции и в то же время демонстрировал новаторский подход к оперному жанру.

3. Оперное наследие А. С. Аренского, несмотря на малочисленность сочинений, составляет значимый вклад в развитие данного жанра в русской музыке и в эволюцию отечественной художественной культуры в целом. А. С. Аренский развивает основные направления русской оперной культуры рубежа XIX–XX вв., создавая оперы в разных жанрах: народно-бытовую («Сон на Волге»), лирико-эпическую («Наль и Дамаянти») и камерную оперу («Рафаэль»). В опере «Сон на Волге» композитор предстает как продолжатель лучших национальных традиций оперного жанра, что проявилось в выборе сюжета, выстраивании оперной драматургии, вокальных характеристиках основных персонажей и специфике музыкального языка в целом.

4. В опере «Наль и Дамаянти» обнаруживается стремление композитора к жанровому синтезу эпической и лирической драматургии. А. С. Аренский своеобразно трактует номерную структуру оперы, тяготеет к лирической трактовке сюжета, симфонизации оперного полотна, разграничению типов вокальной партии в соответствии с принадлежностью персонажей к категории положительных и отрицательных. Вместе с тем он сохраняет типичный для эпической оперы «концентрический» принцип построения целого.

5. Опера А. С. Аренского «Рафаэль» представляет собой пример синтеза новаторских и традиционных особенностей оперы, реализованного в

творчестве композитора. «Рафаэль» – один из первых примеров одноактной камерной оперы в отечественной музыке. Наряду с традиционными чертами (опора на русские вокальные традиции, «романсовый» мелодический стиль, элементы лейтмотивной системы, выразительная роль оркестра, традиционная номерная структура), в опере проявляются новаторские идеи А. С. Аренского – прежде всего, лаконичная одноактная драматургия и связанный с ней жанр камерной оперы, который только начал свое активное развитие в отечественной культуре. В сюжете оперы «Рафаэль» и его музыкальной реализации прослеживается индивидуальная трактовка композитором идеи синтеза искусств, которая представлена сочетанием живописи, слова и музыки.

6. В исполнительской культуре наблюдается постепенное возвращение интереса к оперной музыке А. С. Аренского. Если отдельные вокальные номера из всех его опер постоянно входили в концертный репертуар отечественных певцов, то в полномасштабном исполнении можно услышать только оперу «Рафаэль». Тем не менее, интерпретация ее вокальных партий обрела в отечественной музыке свои культурные традиции, которые отчетливее всего прослеживаются в исполнительских трактовках «Песни певца за сценой» (исполнение различными тембровыми типами голосов, варьирование мелодии и способов создания кульминации и др.).

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании вопросов, связанных с культурным значением оперного творчества А. С. Аренского и его ролью в становлении отечественного музыкального искусства рубежа XIX–XX вв.; с типологизацией его опер и выявлением в них традиционных и новаторских черт; с проблемами исполнительской интерпретации вокальных партий из оперы «Рафаэль». Полученные в результате проведенного исследования теоретические выводы позволяют проецировать значимость творческого наследия А. С. Аренского на всю культурную ситуацию в России конца XIX – начала XX вв.

Практическая значимость исследования. Материалы и выводы диссертационного исследования могут быть использованы в учебных материалах дисциплин вузов культуры и искусства, в том числе «Истории отечественной культуры», «Истории отечественной музыки», «Музыкальной интерпретации», а также в научно-практических программах, связанных с оперным классом и вокальным исполнительством.

Личный вклад соискателя состоит в:

- постановке проблемы культурного значения оперного творчества А. С. Аренского для становления русского искусства рубежа XIX–XX вв.;
- осмыслении оперного наследия композитора в контексте развития русской музыкальной культуры рубежа XIX–XX вв.;
- выявлении музыкально-драматургических и исполнительских особенностей опер А. С. Аренского;
- анализе традиционных и новаторских черт оперного творчества композитора;

– актуализации исполнительского аспекта изучения оперной музыки А. С. Аренского и особенностей ее трактовки современными вокалистами.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства по отрасли искусствоведение, в том числе пунктам: 3. Исторические аспекты теории культуры, мировоззренческие и ментальные аспекты теории культуры; 9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и смыслов. Традиции и инновации в истории культуры. 46. Компоненты художественной культуры: искусство, художественная критика, публика, художественные институты, искусствознание, эстетика. 123. Авангардное и модернистское искусство конца XIX – начала XX вв. Русский авангард в искусстве. «Серебряный век» российского искусства.

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Степень достоверности работы обусловлена комплексным изучением проблемы русской культуры рубежа XIX–XX вв.; опорой на обширный фактологический и аналитический материал; использованием комплекса научных методов, избранных в соответствии с задачами исследования.

По теме исследования опубликованы 12 научных работ. Основные результаты диссертационного исследования изложены в 5 статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, и других публикациях.

Основные положения и выводы диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин Крымского университета культуры, искусств и туризма, докладывались на научно-практических конференциях разных уровней, среди которых наиболее значимы следующие: XLII международные научные чтения «Культура народов Причерноморья с древнейших времен до наших дней» (Симферополь, Россия, 2017 г.); международная междисциплинарная научно-практическая конференция «Первые Гурзуфские чтения», (Симферополь, Россия, 2018 г.); всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Крымский мир: культурное наследие» (Симферополь, Россия, 2018–2020 гг.); IX международная научно-творческая конференция «Искусство и наука третьего тысячелетия» (Симферополь, Россия, 2020 г.); VI всероссийская научно-практическая конференция «Крым в общероссийском культурном пространстве: реалии, проблемы и перспективы» (Симферополь, Россия, 2021 г.); III всероссийская научно-практическая конференция «Музыковедение в XXI веке: теория, история, исполнительство» (Краснодар, Россия, 2021 г.); всероссийская научная конференция молодых учёных «Междисциплинарные проблемы современной науки» (памяти культуролога и искусствоведа К. Э. Разлогова) (Симферополь, Россия, 2022 г.); LXXVII международная научно-практическая конференция «Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования» (Москва, Россия, 2023 г.); LXXV международная

научно-практическая конференция «Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки» (Новосибирск, Россия, 2023 г.); VII международная междисциплинарная научно-практическая конференция «Текст и коммуникация в пространстве культуры» (Симферополь, Алматы, Луганск, 2024 г.); II всероссийская научно-практическая конференция «Александр Сергеевич Пушкин как культурный феномен» (Санкт-Петербург, 2024 г.).

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает введение, три главы, заключение, список литературы, нотное приложение. В первой главе рассмотрены основные особенности развития музыкального искусства и отечественной культуры на рубеже XIX–XX вв. Вторая глава посвящена исследованию двух масштабных опер А. С. Аренского, в которых композитор выступает как продолжатель отечественных традиций лирико-бытовой («Сон на Волге») и лирико-эпической оперы («Наль и Дамаянти»). В третьей главе изучается опера А. С. Аренского «Рафаэль» с точки зрения её жанровых и исполнительских особенностей. Данная опера вынесена в отдельную главу по причине того, что она не только обладает своеобразными новаторскими чертами и стоит у истоков русской камерной оперы, но и является единственным из всех сценических произведений А. С. Аренского, неоднократно исполненным и дважды записанным на аудионосители, что предоставляет возможность исследования оперы «Рафаэль» в контексте исполнительской культуры.

Общий объем диссертации составляет 190 страниц. Список литературы включает 177 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обосновывается актуальность выбранной темы диссертационной работы, подробно характеризуется степень научной разработанности поставленной проблемы, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, обосновывается теоретико-методологическая база и научная новизна работы, формулируются положения, выносимые на защиту, обозначается теоретическая и практическая значимость исследования, приводятся сведения об апробации материалов исследования.

В первой главе **«Музыкальное искусство в контексте отечественной культуры рубежа XIX–XX веков»** рассмотрена история развития русской музыки указанного периода и обозначена роль А. С. Аренского в ней.

В параграфе 1.1 **«Русское музыкальное искусство в эпоху перемен: к истории вопроса»** сделан вывод, что именно изучаемый период (рубеж XIX–XX вв.) во многом заложил основы будущих самых важных и новаторских достижений отечественной музыки XX столетия, связанных со всемирно известными именами таких композиторов, как С. С. Прокофьев, И. Ф. Стравинский, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, А. Г. Шнитке и др. Несмотря на то, что социально-политическая обстановка в стране в XX в. была

достаточно напряженной, и культура в целом испытывала некоторые сложности, тем не менее, музыкальная жизнь и музыкальное образование переживали свой расцвет и подъем. Таким образом, русская музыка рубежа XIX–XX вв., как и другие виды искусства Серебряного века, заняли важное место в эволюции отечественной культуры и стали неотъемлемой частью мирового художественного процесса.

Параграф 1.2 **«А. С. Аренский – композитор, педагог и подвижник русской культуры»** повествует о разносторонней личности А. С. Аренского, который на протяжении своей творческой жизни он проявил себя в качестве композитора, педагога, общественного и культурного деятеля, исполнителя, выступал и как пианист, и как дирижер, получая многочисленные положительные отзывы и рецензии от современников и слушателей. Несмотря на специфический характер его музыкальной одаренности, профессиональную загруженность и острую необходимость во времени, которое он хотел уделять композиции, ему удалось совместить композиторский труд с педагогической и концертной работой, а также с управленческой и общественной деятельностью.

В оперной эстетике А. С. Аренского прослеживаются важнейшие тенденции в развитии русской музыкальной культуры рубежа XIX–XX вв., которые и повлияли на сюжетно-драматургическую и стилевую специфику его произведений. Это отражается и в выборе сюжетов, и в тяготении к краткой, сжатой симфонической драматургии, и в значительном расширении и обогащении ладотональных, гармонических и фактурных средств. Считаюсь сегодня «композитором второго ряда», на рубеже XIX–XX вв. А. С. Аренский имел большое влияние на музыкальную жизнь своего времени и пользовался немалой популярностью, что отразилось, в первую очередь, в его важном вкладе в становление современного русского искусства и в частности – в области оперного жанра.

Во второй главе **«Традиции русской оперы в музыкальном театре А. С. Аренского: “Сон на Волге”, “Наль и Дамаянти”**» предложены результаты музыкально-теоретического анализа двух опер.

Параграф 2.1 **«“Сон на Волге” в контексте национальных традиций оперной драматургии»** посвящен яркому произведению молодого композитора, в котором удачно объединены лучшие традиции русской оперной школы с собственными драматургическими и музыкальными находками А. С. Аренского. Большое развитие получает ариозно-декламационная сторона его вокальных партий, которые написаны в традициях русской вокальной мелодики, при этом композитор часто использует фольклорные цитаты и подлинные народные напевы, наделяя звучание национальным колоритом. Однако при всем вокальном богатстве кульминацией становится потрясающая по силе воздействия сцена сна, важную роль в которой выполняет сугубо речитативная мелодика Воеводы и оркестровые краски. Наиболее яркой стороной оперы «Сон на Волге» являются жанровые моменты, и в этом отношении опера А. С. Аренского продолжает лучшие традиции кучкистов, а также своего современника П. И. Чайковского. Не

стремясь соответствовать каким-либо шаблонам жанра, автор руководствуется сюжетно-драматургическими особенностями своего замысла и, опираясь на жанр лирико-бытовой оперы, он оригинально дополняет ее сказочно-фантастическими элементами.

Параграф 2.2 «Синтез лирических и эпических черт жанра в опере «Наль и Дамаянти»» сообщает, что в своей последней опере А. С. Аренский стремился к европеизированному стилю изложения, используя универсальный музыкальный язык и целенаправленно отказываясь от цитирования восточного фольклора. Возможно, поэтому публика не очень приветливо приняла оперу «Наль и Дамаянти»: ведь на рубеже XIX–XX вв. были очень популярны ориентальные сюжеты и соответствующий им экзотический антураж с красочными восточными костюмами, декорациями, подлинными мелодиями и наигрышами. С одной стороны, в таком подходе заключалась принципиальная позиция А. С. Аренского: он считал поэму «Наль и Дамаянти» произведением мирового уровня; отсюда – абстрактный «вненациональный» музыкальный язык и несколько условная, обобщенная манера письма. С другой стороны, в этом стремлении к универсальности ощущается тяготение А. С. Аренского к «западническим» настроениям в художественно-философской мысли рубежа XIX–XX вв., к единению достижений русского искусства с общеевропейским культурным наследием. В своем творческом универсализме композитор предстает как типичный представитель эпохи конца XIX – начала XX вв.

Две масштабных оперы А. С. Аренского – «Сон на Волге» и «Наль и Дамаянти» – представляют собой оригинальный творческий опыт в масштабах русской композиторской школы, развивающий и обогащающий оперный жанр. Если «Сон на Волге» принадлежит к историко-бытовой драме, в которой есть определенная система персонажей и их конфликты, социально-бытовые вопросы и жизненная проблематика, сочетание вокальной и оркестровой выразительности, то «Наль и Дамаянти» – это типичная повествовательная эпическая опера с элементами лирики. Композитор обратился к важнейшим направлениям в эволюции отечественного музыкального театра, представленным историко-бытовой и лирико-эпической оперой, и тем самым внес свой вклад продолжение и развитие лучших традиций русской оперы, а также в музыкальную культуру рубежа XIX–XX вв. в целом.

Третья глава «**“Рафаэль” А. С. Аренского: у истоков русской камерной оперы**» представляет собой изложение результатов музыкально-теоретического и исполнительского анализа указанного произведения.

В параграфе 3.1 «**Музыкально-драматургические особенности оперы “Рафаэль”**» отмечено стремление А. С. Аренского к глубинному синтезу музыки и драмы, вокальной и оркестровой партии, к точной и реалистичной передаче интонационного содержания сюжета и вербального начала через музыку. Композитору удалось добиться органичного соединения русских оперных традиций с лаконичным лирическим сюжетом и динамичной одноактной драматургией. С одной стороны, А. С. Аренский воплотил самые актуальные тенденции рубежа XIX–XX вв. – прежде всего, реализовал идею

камернизации, которая была характерна не только для оперы, но и для инструментальных жанров. Ведь именно в это время происходит расцвет русской фортепианной миниатюры (прелюдии и этюды А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова), камерных ансамблевых жанров (А. Г. Рубинштейн, С. И. Танеев), сжатие в одночастный цикл сонаты и симфонии (А. Н. Скрябин, Н. К. Метнер).

С другой стороны, А. С. Аренский отразил в опере «Рафаэль» художественно-философские искания той рубежной эпохи. На рубеже XIX–XX вв. теургическую сущность искусства декларировали многие русские философы (В. С. Соловьёв, П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев, В. И. Иванов), и в контексте этих дискуссий сформировалось представление об особой созидательной силе и «мессианской» роли творца, подобного Прометею, несущему людям свет. Отталкиваясь от достижений эстетики романтизма, А. С. Аренский своеобразно реализовал в опере «Рафаэль» идею синтеза искусств – живописи, слова и музыки.

В параграфе 3.2 **«“Рафаэль” А. С. Аренского в контексте исполнительской культуры»** раскрывается одноактная композиция оперы, сочетающая лаконичность и драматургическую насыщенность, систему лейтмотивов с симфонизированным изложением, выразительные вокальные партии с кантиленно-ариозным стилем изложения. Традиционная номерная структура оперы не нарушает интенсивности драматургического развития – прежде всего, за счет интонационно-тематической целостности музыкального материала. В силу лирического таланта А. С. Аренского драматический потенциал либретто уступает место лирической трактовке сюжета и образов главных действующих лиц оперы.

На основе исполнительского анализа «Песни певца за сценой» из оперы «Рафаэль» установлено, что культурные традиции обуславливают преимущественно концертное исполнение данного номера в современной вокальной практике. Культурной нормой для «Песни певца за сценой» стала трактовка ее вокальной партии в кантиленной технике и экспрессивной манере исполнения, повышенное внимание к кульминации, а также отечественная традиция добавления форшлагов к основной мелодии. В процессе сравнения пяти различных интерпретаций «Песни певца за сценой» были выделены три типа соотношения композиторского и исполнительского замысла: максимальная точность воссоздания композиторского текста, но без индивидуального творческого подхода (этот вариант представлен в исполнительских версиях С. М. Хромченко, В. И. Суходольца); привнесение максимальной свободы в интерпретацию (Л. В. Собинов, К. Д. Огневой).

Наиболее жизнеспособный и художественно убедительный вариант – равновесие между композиторской идеей и исполнительской свободой (это некая «золотая середина» в интерпретации, которой придерживается А. Б. Соловьяненко), при этом свобода в трактовке выразительных средств полностью соответствует и романтическому стилю самого А. С. Аренского, уделяющего повышенное внимание изменчивости образов, динамике, агогике и т. п., и исполнительским традициям его времени.

Таким образом, исполняя оперную музыку рубежа XIX–XX вв. сегодня, современным вокалистам необходимо учитывать ее стилевые и исполнительские особенности. В тот выдающийся период в развитии русской вокально музыки сформировалось целое поколение прекрасных исполнителей, которые сочетали высокопрофессиональную технику с глубоким погружением в роль, с драматическим мастерством и чутким отношением к авторской интонации. В настоящее время в исполнительской культуре сложился такой взгляд, что основная задача вокалиста заключается в раскрытии композиторского замысла, в соответствии с эпохой и стилем произведения, и в его воплощении с помощью индивидуальных исполнительских средств. К оперной музыке А. С. Аренского в целом применимы традиции романтической эстетики, а также отечественные культурные традиции, касающиеся исполнения вокальных партий.

В **Заключении** диссертационного исследования подводятся итоги работы и делаются основные выводы. А. С. Аренский – невероятно талантливый композитор, который сумел профессионально и мастерски раскрыть свой потенциал разносторонне: не только в композиторской, но и в педагогической деятельности, воспитав целую плеяду музыкантов-последователей, в дирижерской, просветительской, общественной деятельности, став подлинным подвижником русской культуры. Утверждая гуманистические идеалы в искусстве, претворяя романтическую стилистику и лирическую образность в своих сочинениях, А. С. Аренский всегда работал в русле самых актуальных традиций, в том числе и в области оперного жанра. В его трех операх нашли отражение важнейшие тенденции в развитии русской музыкальной культуры рубежа XIX–XX вв., которые повлияли на их сюжетно-драматургическую и стилевую специфику. И хотя сегодня имя Антона Аренского не ассоциируется у нас с ярчайшими достижениями музыкальной культуры рубежа XIX–XX вв., оно навсегда вписано в антологию русской оперной классики.

Основные положения и выводы исследования представлены в следующих публикациях автора, в том числе:

в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки высшего образования Российской Федерации:

1. Поляков, Д. М. Опера «Сон на Волге» А. С. Аренского в контексте отечественных традиций оперной драматургии / О. Б. Элькан, Е. И. Семиониди, Д. М. Поляков // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2021. – № 56. – С. 158–165. – DOI : 10.31773/2078-1768-2021-56-158-166. (0,8 п.л., *соискатель: сбор данных, проведение исследования, визуализация результатов в виде нотных примеров, написание черновика рукописи*).

2. Поляков, Д. М. Оперное наследие А. С. Аренского в контексте культуры Серебряного века / Д. М. Поляков // Наследие веков. – 2023. – № 1. – С. 15–22. – DOI : 10.36343/SB.2023.33.1.001. (0,96 п.л.).

3. Поляков, Д. М. Особенности исполнительской интерпретации романса «Гори, гори, моя звезда» в репертуаре Д. Хворостовского: отечественные культурные традиции / Ю. В. Пастернак, Д. М. Поляков // Научный поиск: личность, образование, культура. – 2023. – № 3. – С. 62–67. – DOI : 10.54348/SciS.2023.3.11. (0,8 п.л., *соискатель: сбор данных, проведение исследования, визуализация результатов в виде нотных примеров, написание черновика рукописи*).

4. Поляков, Д. М. О некоторых жанровых особенностях оперы «Наль и Дамайанти» А. С. Аренского: синтез лирического и эпического / Д. М. Поляков // Вестник МГИМ им. А. Г. Шнитке. – 2024. – № 2. – С. 33–44. (0,48 п.л.).

5. Поляков, Д. М. Некоторые тенденции развития оперной драматургии в русском музыкальном театре рубежа XIX–XX вв. / Д. М. Поляков // Искусство и образование. – 2025. – № 1. – С. 27–36. (0,5 п.л.).

в других научных изданиях:

6. Поляков, Д. М. Русская музыка в культурно-историческом контексте рубежа XIX–XX вв. / Д. М. Поляков // Крымский мир: культурное наследие : матер. IX всерос. науч.-практ. конфер. студ. и молод. учёных (Симферополь, 28–29 сентября 2020 г.). – Симферополь : Антиква, 2020. – Ч. 1. – С. 16–20. (0,3 п.л.).

7. Поляков, Д. М. Проблемы исполнительской интерпретации оперной музыки рубежа XIX–XX вв. / Д. М. Поляков // Музыкаведение в XXI веке: теория, история, исполнительство : сб. ст. по матер. III всерос. науч.-практ. конфер. (Краснодар, 17 марта 2021 г.). – Краснодар : Краснодарский гос. ин-т культуры, 2021. – С. 178–181. (0,37 п.л.).

8. Поляков, Д. М. Opera Music of A. S. Arensky in the Aspect of Performing Culture / Д. М. Поляков, О. Б. Элькан // Интернаука. – 2023. – № 16-6. – С. 18–20. – DOI : 10.32743/26870142.2023.16.286.354640. (0,3 п.л., *соискатель: сбор данных, проведение исследования, написание черновика рукописи*).

9. Polyakov D. M. Musical Art in the Context of Russian Culture at the Turn of the 19th-20th Centuries // D. M. Polyakov // Innovations and Tendencies of State-of-art Science. Proceedings of XXX International Multidisciplinary Conference. – Rotterdam, Nederland : Internauka, 2023. – P. 27–31. (0,26 п.л.).

10. Поляков, Д. М. Исполнительский анализ «Песни певца за сценой» из оперы А. С. Аренского «Рафаэль»: традиции и новации / О. Б. Элькан, Д. М. Поляков // Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования : сб. ст. по матер. LXXVII междунар. науч.-практ. конфер. (Москва, 13 октября 2023 г.). – М. : Интернаука, 2023. – С. 23–27. (0,29 п.л., *соискатель: сбор данных, проведение исследования, написание черновика рукописи*).

11. Поляков, Д. М. Опера А. С. Аренского «Рафаэль» репрезентант авторской картины мира / Д. М. Поляков // Молодой учёный : сб. ст. III

междунар. науч.-практ. конфер. (Пенза, 10 октября 2023 г.). – Пенза : Наука и Просвещение, 2023. – С. 168–170. (0,28 п.л.).

12. Поляков, Д. М. Оперы А. А. Аренского: от традиций к новаторству / О. Б. Элькан, Д. М. Поляков // Интернаука. – 2025. – № 35-1. – С. 24–25. (0,23 п.л., *соискатель: сбор данных, проведение исследования, написание черновика рукописи*).

Общий объем публикаций автора по теме диссертационного исследования – 5,57 п.л.

Поляков Д. М.

**ОПЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО А. С. АРЕНСКОГО
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ
РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ**

Автореферат

Подписано в печать: 27.03.2026. Объем уч.-изд. л.: 1,22

Отпечатано с оригинал-макета заказчика