Отзыв
официального оппонента Леонова Ивана Владимировича
на диссертацию Густяковой Дарьи Юрьевны
на тему «Репрезентация русской классической оперы
в пространстве массовой культуры»
на соискание ученой степени доктора культурологии по специальности
24.00.01 – теория и история культуры,
представленную к защите в диссертационном совете Д 212.307.04
при ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»

Диссертация Густяковой Дарьи Юрьевны посвящена исследованию преломлений и трансформаций, которые претерпевает русская классическая опера в контексте массовой культуры. С одной стороны автора интересуют процессы преобразований самой оперы вследствие воздействия масскульта. С другой стороны, Дарья Юрьевна анализирует влияние, которое классическая опера оказывает на массовую культуру, включая процессы «экспорта» узнаваемых элементов оперы в массовую культуру на уровне различных образов, фрагментов, аллюзий и других составляющих.

Актуальность исследования раскрыта достаточно полно, и в широком охвате проблемы обосновывается растущими интегративными процессами в области пересечений массовой культуры и классического искусства. Ставя проблему взаимодействия двух указанных сфер, соискатель: указывает на востребованность многих аспектов оперы в массовой культуре и глобальном мире, провоцирующих преобразования и «расширения» оперной классики; обозначает механизмы влияния массовой культуры, имеющей с оперой определенные «точки притяжения», на процесс ее популяризации в XX веке; фиксирует процессы трансформации оперного искусства, идущие «изнутри» и призванные «осовременить» оперу, с целью привлечь массового зрителя; и т.д. Указав целый комплекс различных взаимодействий и взаимовлияний между классической оперой и массовой культурой, Дарья Юрьевна справедливо заключает, что представленная сфера, за исключением фрагментарного культуроведческого анализа, до сих пор не получила фундаментального культурологического осмысления.

Во введении убедительно обосновывается цель исследования, вполне справедливо получившая двойственный характер с учетом специфики изучаемой проблемы, в частности, направленность на изучение сферы пересечений массовой культуры с традициями художественной классики, а также акцент на анализ трансформаций оперного искусства в ходе попыток его «осовременивания». Цель и задачи сформулированы последовательно и соотносятся со структурой исследования. Четко фиксируются и получают обоснование территориальные и хронологические рамки работы, характеризуется и логично ранжируется ее «материал» и источниковая база. Значительное внимание уделяется

Ярославский государственный
педагогический университет
Вх.№ 67-04/10
Дата 12.04 2019 г.

обоснованию тезауруса, что в дальнейшем позволяет избежать разночтений в восприятии текста. Теоретико-методологическая основа, предложенная автором, релевантна изучаемому материалу и, в соответствии с междисциплинарной природой диссертации, носит всесторонний характер. Степень научной разработанности проблемы раскрыта всесторонне, с учетом ее культурологического, культуроведческого и междисциплинарного статуса. В данном разделе автор неоднократно возвращается к актуальности изучаемой проблемы, фиксируя ее неразработанные грани в ходе обобщения имеющихся исследований. Значимость, научная новизна и положения, выносимые на защиту, носят обоснованный и исчерпывающий характер. Автору удалось обозначить все аспекты изучаемой проблемы, иерархически связать их между собой и в соответствии с этим структурно упорядочить текст диссертации, включая обоснование стилистики его отдельных разделов.

В основной части Дарья Юрьевна последовательно раскрывает базовые этапы исследования, двигаясь от изучения общих вопросов рассматриваемой проблематики к ее частным аспектам.

Отдельный блок работы посвящен детальному анализу сущности и специфики массовой культуры. Автор опирается на обширный философский и междисциплинарный материал, включающий широкий спектр ее научных теорий и оценок, раскрываемый с учетом историко-контекстуальных обстоятельств, в парадигмальном и диахронном аспектах. Анализируются различные версии установления пространственно-временных рамок массовой культуры, ее сущностные признаки и функции, высвечиваются существующие модели «взаимоотношений» массовой культуры с искусством и т.д. Особый акцент делается на анализ концепций, характеризующих сознание типичного представителя массы и потребителя массовой культуры. Обосновывается вклад преподавателей кафедры культурологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в сферу изучения массовой культуры, включая ее локальный российский вариант. Кроме того, в отмеченном разделе соискатель затрагивает ряд смежных тем, связанных с проблематикой массовой культуры (например, тему кризиса культуры, а также проблему историко-культурной «переходности» или «лиминальности»).

Работая над тезаурусом, Дарья Юрьевна подвергает справедливой критике и уточнению многие термины, включая их бинарные оппозиции, применяемые в настоящее время для характеристики музыкальных произведений (например, критикуя термин «серьезная музыка» и противопоставления «классическая – популярная музыка», «классическая – модная музыка») и не всегда способные полноценно отразить реалии художественной и массовой культуры.

Переходя к вопросу бытования академической музыки в пространстве массовой культуры, соискатель уделяет внимание многим факторам, влияющим на преобразования и переоценку классики в ее контексте, дает характеристику массовому слушателю (или «развлекающемуся слушателю»), затрагивая при этом роль современного образования в музыкальной сфере; раскрывает причины особой популярности оперного жанра в пространстве массовой культуры. В

контексте типологических характеристик масскульта и постмодерна автором фиксируются основные направления развития современного российского и западного оперного театра, включая вопросы изменения мест исполнения и жанровых предпочтений. По мере анализа процесса взаимодействия оперной классики и массовой культуры Дарья Юрьевна фиксирует основные формы метаморфоз и «преломлений» оперы, являющиеся следствием данных взаимодействий. Обращает на себя внимание представленный в данном разделе анализ современных оперных постановок на предмет их соответствия основным запросам и характеристикам массовой культуры, среди которых автор выделяет перенос событий в современность, эпатаж, скандальность, провокационность, зрелищность, развлекательность, режиссерские вплетения, анахронизмы, ризоматичность и т.д.

Примечательно, что каждый из перечисленных, как и последующих, аспектов исследования (которые в отзыве оппонента могут выглядеть как простое перечисление) разносторонне и скрупулезно прорабатывается и обосновывается соискателем как в теоретико-методологическом, так и в фактографическом плане.

Далее автор переходит к обозначению и обоснованию стержневых теоретико-методологических аспектов, применяемых к отбору и анализу эмпирического материала, по проблеме преобразований русской оперной классики в пространстве современной массовой культуры. Анализ отечественных оперных постановок позволил автору выявить основные «маркеры» русской оперы, «отторгаемой» от классики, среди которых: внешняя эффектность и зрелищность; смешение в постановке разнородных признаков времени; связь композиционно-драматургического решения с непрерывным развитием, с системой тематических комплексов; следование принципам концентричности и условности; отсылки к кинематографу; репрезентации оперы в культурном пространстве повседневности и др. Также в разделе уделяется внимание основным приемам современных «нетрадиционных» режиссерских трактовок классической оперы.

Автором точно фиксируется комплекс различных аспектов интерпретации оперы, а также допустимые рамки данного процесса, сохраняющие ее классический облик. Отталкиваясь от проблемы разных прочтений классической оперы, как одной из форм ее развития (от максимального сохранения текста первоисточника до преобладания новых элементов текста), соискатель обозначает границы начала ее искажений и «мутаций» под воздействием массовой культуры и постмодернизма.

Рассматривая соотношение глобального и локального («режиссерского») в судьбе русской оперной классики, Дарья Юрьевна раскрывает основные аспекты ее популярности на Западе, включая анализ ряда типологических характеристик русской оперы, которые гипертрофируются при ее переносе в глобальную среду. Также фиксируются особые «точки притяжения» массовой культуры, «втягивающие» русскую оперу в ее пространство. Показательно, что,

анализируя метаморфозы русской оперы под воздействием масскульта, автор обращается к опыту ее репрезентаций в Большом театре.

На примере анализа оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама» как продукта интерпретационной деятельности, автор делает вывод о том, что массовая культура обнаруживает свое проявление в культурном пространстве классики уже в момент создания названного произведения. В данном случае соискатель указывает на то, что в русской опере периода творчества Чайковского на первый план выходит мелодраматическое начало: тайна, загадка, любовь, страсти, безумие, смерть, мистика. В самой «Пиковой даме», создавая которую Чайковский пытался «угодить публике», соискатель фиксирует такие атрибуты массовой культуры как: анекдот (о «трех верных картах»); сами карточные игры как популярный вид досуга; Зимняя канавка как мифологизированный образ и топос, с которым связаны петербургские легенды о романтических свиданиях и о трагических последствиях несчастной любви; полуфантастический персонаж, влияющий на мужчин; «богема»; романсовое начало ряда номеров; стилизации; аллюзии с популярными аспектами Европейской культуры XVIII века; понятность и др. Кроме того, отдельное внимание уделяется прочтениям и постановкам «Пиковой дамы», созданным до появления оперы П.И. Чайковского, и которые, по мнению Дарьи Юрьевны, неся на себе отпечаток ориентации на широкого потребителя, могли повлиять на композитора. Здесь же дается обширный ряд последовавших за оперой Чайковского интерпретаций, включая ее театральные и кино- и теле-репрезентации.

С опорой на отдельные произведения в диссертации анализируются общие семиотические, включая герменевтические, векторы интерпретации оперных «текстов», например, такие как «перевод» литературных произведений на «оперный язык», процесс создания и перепрочтения оперных постановок и др. В контексте данной проблематики автором предложена классификация интерпретационной деятельности применительно к оперному жанру, включающая три универсальных уровня интерпретации текста: экстраполяция (текст почти без изменений), адаптация (приспособление) и ассимиляция (поглощение или «заново рождение»). Именно в третьем уровне интерпретаций, по мнению соискателя, обнаруживает себя такой противоречивый феномен как «режиссерская опера», синтезирующая в себе элитарно и массово ориентированные интенции современной культуры. Исходя из данной ситуации, с опорой на концепцию А.Я. Флиера, соискатель полагает возможным на современном этапе отнести режиссерскую оперу к сфере индустрии развлечений и досуга.

Особенностью диссертации является то, что она содержит разделы, подробно раскрывающие процесс создания различных опер, включая их сюжетные линии, либретто и музыку. Реализуя данный аспект, автор выявляет и раскрывает сложные историко-генетические векторы самой разной природы, на пересечении которых появлялись оперные произведения. Большое внимание уделяется анализу различных постановок, театральных спектаклей и экранизаций опер (как в случае с «Пиковой дамой», «Хованщиной», «Леди Макбет

Мценского уезда» и др.), в которых подробно описываются особенности их режиссерских концепций и прочтений, уделяется внимание критике, последовавшей за данными постановками.

Общий уровень анализа оперных «текстов» сочетается в диссертации с глубоким сравнительным, типологическим и семиотическим анализом отдельных аспектов различных постановок (например, темы письма в опере «Евгений Онегин»). Отмеченные части текста содержат комментарии и оценки автора, они представляют безусловный интерес, поскольку включают много специальной информации, детально моделирующей историогенез произведений в их насыщенном интерпретациями диалоге со временем. Сочетание высокого уровня генерализации различных теорий с биографическим, историко-контекстуальным и историко-фактографическим анализом является несомненным достоинством рецензируемого текста.

Анализируя причины и механизмы «актуализации» и «преломлений» оперы в пространстве массовой культуры, Дарья Юрьевна указывает на то, что прочтения классики позволяют современным «интерпретаторам»: репрезентовать собственные концепции; создавать на основе классических произведений рентабельный и успешный «продукт»; спекулировать на непростом состоянии, в котором пребывает русская классическая опера в контексте массовой культуры. Подобного рода «эксплуатации» являются одной из сущностных характеристик массовой культуры. Характерно, что «Пиковая дама», созданная, по мнению автора, под влиянием многих характеристик массовой культуры, сама не избежала последующих преломлений, «впитав» многие нюансы масскульта и частично проникнув в его пространство. Отмеченный аспект проанализирован соискателем достаточно подробно на примере современных постановок названной оперы, «упрощающих» ее первоначальный замысел, характеризующихся небрежностью, эклектичностью, раздробленностью, непоследовательностью, прямолинейностью интерпретации классического образца, картинностью, визуализацией и т.д.

Самостоятельный раздел текста посвящен анализу превращения оперы «Евгений Онегин» в своеобразный бренд западноевропейской массовой культуры посредством ее «режиссерских искажений». Метаморфозы данной оперы рассматриваются с учетом: «ожидаемых образов» (грязь, пьянство, нищета, медведи, советские образы и пр.), исходящих от западного зрителя; с учетом ее анахронистических и маньеристических «перемещений», затрагивающих преимущественно ее визуальную сторону, при малой доли искажений композиторского «текста» партитуры.

Отдельно рассматривается вопрос взаимодействия русской классики и американской массовой культуры, активно «эксплуатирующей» русское искусство, в частности оперу, в своих интересах. В контексте данного вопроса автор указывает, что «простота, доступность, необременительность, эффектность, привычность, удобство восприятия, узнаваемость и приблизительность» массовой культуры стали теми точками притяжения, на основании которых русская

опера (в частности, «Евгений Онегин», включая ее «режиссерские» версии) обрела успех американского массового зрителя. Примечательно, что изучая трансформации русской оперы, Дарья Юрьевна четко разграничивает ее различные векторы в контексте глобальной и массовой культуры. К первому автор относит «идеологический вектор», связанный с попыткой угодить западному зрителю в его восприятии России как страны «медведей, дремучих лесов и ржаных зарослей». Второй – масскультовский, стремящийся к упрощению, к объяснению на простейших уровнях всего, начиная с бытовых реалий и заканчивая музыкальными образами (С. 361).

В завершении автор анализирует процессы «актуализации» режиссерской оперы посредством ее введения в пространство повседневности, как на уровне проникновения на «нетеатральные» площадки, так и на уровне введения повседневности в ее внутреннее пространство (быт, теле- и кино-аллюзии). Особое внимание в указанном разделе уделяется вопросам бытования оперы на пересечении «ситуации» постмодерна и массовой культуры, а также границам взаимодействия автора и интерпретатора.

В тексте сбалансировано сочетаются теоретическая и эмпирическая составляющие. Количество и точность примеров различных оперных постановок, обосновывающих теоретические положения и ход рассуждений автора, свидетельствует о его давнем интересе и профессиональной компетентности в изученном проблемном поле. Кроме того, каждый раздел работы содержит внушительный список имен известных философов и ученых, – представителей различных дисциплин, – работы которых характеризует, интерпретирует и обобщает автор, в ходе осмысления различных ракурсов изучаемой проблемы.

Заключение достаточно емкое и отражает основные результаты исследования. Степень обоснованности и достоверность выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, не вызывает сомнений.

Библиографический список исследования содержит 795 наименований, включая издания на иностранном языке, носит исчерпывающий характер и полностью соответствует изучаемой проблематике. Обращает на себя внимание приложение к диссертации, содержащее полноценный визуальный ряд (с сопутствующим списком) современных оперных постановок.

Тем не менее, наряду с отмеченными выше преимуществами, в диссертации содержится ряд моментов, вызывающих вопросы:

Во-первых, если исходить из оппозиции классической оперы и массовой культуры, то к какой сфере оказывается более относимой «режиссерская опера», обозначаемая автором как парадоксальное актуальное явление художественной культуры? – К искусству, «преломленному» под влиянием массовой культуры, но остающемуся искусством, или это «мутация» классики, более относимая к массовой культуре? Либо это нечто срединное, т.е. относимое к мидкультуре? Либо это некий преодолевающий и примеряющий бинарную оппозицию «русская классическая опера» – «современная массовая культура» продукт, имеющий вследствие этого парадоксальный характер.

Во-вторых, по прочтении работы возникает вопрос, когда, по мнению автора, возникла массовая культура? Когда начался процесс ее взаимодействия с классикой? Так, несколько непривычным и спорным выглядит раздел работы, где автор проводит мысль о том, что опера «Пиковая дама» П.И. Чайковского являет собой произведение массовой культуры последней трети XIX века. Причем сам автор, говоря о музыкальной стороне «Пиковой дамы», выходит за рамки данного утверждения, указывая, что это произведение высочайшего качества, «глубокий многоуровневый синтетический текст, не теряющий своей актуальности ни в элитарной культуре, ни в массовой культуре» (С. 277).

В-третьих, некоторые утверждения в контексте изложения материала воспринимаются логично, но сами по себе они порой нуждаются в уточнении. Так на стр. 30 автор пишет: «Значит, пространство массовой культуры это уже не телевидение, радио, кино, Интернет, это то, что называется субъективно детерминированная творческая личность: режиссеры, дирижеры, сценографы (как тут не вспомнить пассаж булгаковского профессора про «разруху в головах»), а также сфера представления и восприятия классической оперы».

И, наконец, в некоторых случаях оценка творчества и репертуарной деятельности многих современных режиссеров и исполнителей, представленная в работе, не лишена субъективных оценочных суждений (С. 65, 107-111).

Однако, возникшие вопросы и отмеченные нюансы не снижают общего положительного впечатления от рецензируемого текста.

Работу отличает концептуальный охват темы, четкий тезаурус, интегрирующий знания нескольких дисциплин в пространство культурологического исследования, и умелое сочетание разных проблемных ракурсов, включая трансформации оперного искусства под влиянием массовой культуры, проникновение компонентов оперы в массовую культуру и др. Кроме того, в исследовании сочетаются разные теоретические уровни изучаемой проблематики, от общих вопросов массовой культуры и классического искусства в их соотношении и взаимодействии, до частных аспектов, выраженных в анализе трансформаций отдельных оперных постановок, включая их компоненты, закрепляющиеся и бытующие в пространстве массовой культуры.

Текст является целостным и читается легко, структура исследования логична и, при всей сложности материала, «прозрачна». Отдельно следует отметить высокую академическую культуру работы, как по стилю изложения материала, так и по оформлению текста.

Диссертационное исследование основательно, выполнено на высоком уровне научной культуры и по спектру рассмотренных вопросов соответствует паспорту научной специальности – 24.00.01 теория и история культуры (пп. 1.2; 1.9; 1.11; 1.14; 1.15; 1.21; 1.22; 1.23). Автореферат раскрывает содержание диссертации и отвечает всем требованиям ВАК РФ. Работы, опубликованные по теме диссертации, в частности 1 монография (объемом 25,75 п.л.), 5 монографий с участием соискателя, 22 научные статьи, опубликованные в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,

рекомендованных ВАК РФ, а также 22 научные статьи в других изданиях, отражают основные аспекты исследования.

Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что диссертация Густяковой Дарьи Юрьевны «Репрезентация русской классической оперы в пространстве массовой культуры» является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, которая представляет собой исследование актуальной проблемы, характеризуется научной новизной, теоретической и практической значимостью, полностью соответствующее критериям, установленным п. 9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры.

Доцент кафедры
теории и истории культуры
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры»,
доктор культурологии _____ / И.В. Леонов /

28 марта 2019 года.

Подпись руки
И.В. Леонова заверяю
Начальник отдела кадров
Н.В. Соколова

Леонов Иван Владимирович доктор культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
http://www.spbgik.ru/
Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 2.
Телефон: 8 812 318 97 70; 8 965 762 79 94
Эл. адрес: ivaleon@mail.ru