

ОТЗЫВ

**официального оппонента на диссертационную работу
Спорышева Виктора Павловича
«Режиссерская опера в контексте современной музыкальной культуры»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата культурологии по специальности
24.00.01 – Теория и история культуры (культурология)**

Период второй половины XX – начала XXI в. отмечен особой интенсивностью и динамикой развития, революционными преобразованиями в самых разных областях, что повлекло изменение условий бытования музыкального искусства и возлагаемых на него функций. Это обусловило появление новых технических возможностей создания, исполнения, трансляции и тиражирования музыки; рождение новых форм и жанров музыкального искусства и, конечно же, присущее ему стремление отвечать меняющимся вкусам и потребностям новых поколений слушателей. В эпицентре реконструкции оказался и оперный жанр, который переживает наиболее существенные трансформации в первые десятилетия XXI в. При этом можно констатировать тот факт, что опера остается одним из востребованных видов искусства, постепенно расширяя свои границы и выходя далеко за пределы оперных театров и концертных залов.

Динамичность происходящих изменений предоставляет обширный материал для переосмысления существующих феноменов современного оперного искусства. В настоящее время научный дискурс, связанный с оперой, достаточно разнообразен и представлен множеством общих и специальных тем для рассуждений: в чем состоит суть оперной традиции и чем обосновывается необходимость ее сохранения и преемственности; погибает или видоизменяется оперный жанр под влиянием времени; драма или музыка должна доминировать в этом искусстве; предпочтение каким жанрам и направлениям оперы должно отдаваться и отдается в современном глобально-информационном пространстве культуры; элитарное это искусство или продукт для массового потребления и др. В настоящее время имеется достаточно обширный круг работ, посвященных обозначенным выше проблемам. Однако в научном дискурсе нет комплексного исследования о различении новаторского и традиционного подходов в современной оперной режиссуре и определении специфики оперных форм; влиянии социокультурных, экономических и технологических факторов на эволюцию оперного искусства. К тому же в полной мере не изучены канон, как метод анализа типизации оперного спектакля, и такое дискуссионное и неоднозначное явление, как «режиссерская опера». Диссертационное исследование В.П. Спорышева, посвященное режиссерской опере в контексте современной музыкальной культуры, восполняет этот пробел, а необходимость широкого культурологического и искусствоведческого обобщения определяют актуальность работы.

Автором изучен и осмыслен внушительный корпус отечественных и зарубежных источников по теории и истории культуры, искусствоведению, музыковедению, семиотике, социологии, психологии восприятия, коммуни-

кативистике. Диссертант опирался также на труды режиссеров, дирижеров, сценографов, непосредственно участвующих в создании оперного спектакля, а также на публикации оперных критиков, театральных экспертов, обозревателей СМИ. Это свидетельствует о достаточно глубоком анализе степени научной разработанности проблемы и междисциплинарности исследования.

Таким образом, соискатель формирует репрезентативную базу профильных избранной теме трудов, выявляет магистральные направления мировой гуманитарной мысли в рассматриваемой области, систематизирует их и обобщает собранный материал в русле проводимого исследования.

Диссертантом четко и емко сформулирована гипотеза проведенного исследования, согласно которой обусловленная исторической практикой и современным прагматизмом динамика оперного спектакля связана с выдвинутым на первый план режиссерской функции и формированием режиссерской оперы как культурного феномена эпохи второй половины XX – начала XXI в. В этом плане сценография постановки в значительной степени детерминируется режиссерским замыслом, а сам язык оперного искусства приобретает черты массовой коммуникации.

Для проверки выдвинутой гипотезы В.П. Спорышев выстраивает достаточно обоснованную теоретико-методологическую базу исследования, где закономерно доминируют системный и комплексный подходы. В работе конструктивно использованы либреттологический, музыкально-аналитический, «постановочный», проблемно-дискуссионный методы.

Научная новизна исследования определяется самим материалом, ракурсом предпринятого рассмотрения, а также рядом ценных выводов, касающихся специфики режиссерской оперы. Несомненным представляется личный вклад диссертанта – в работе впервые системно представлены возможности репрезентации и распространения новаторского оперного контента на примере современных оперных постановок; исследованы эффекты реализации новой режиссуры, сводимые к трем формам – драматическая, внежанровая, продюсерская; введены в научный оборот авторские постановки отечественных и зарубежных театров, связанные с новаторской и режиссерской оперой.

Структура диссертации логична и отвечает поставленной цели, состоящей «в разработке новых научных подходов и методов к рассмотрению современного состояния искусства оперы, феномена оперной режиссуры и прогнозировании дальнейшего развития “режиссерской оперы”» (с. 8).

В первой главе «Традиционное и новаторское в оперном тексте» диссертант обосновывает ключевые различия при делении оперных постановок на две категории – традиционную и новаторскую; определяет влияние различных факторов на эволюцию оперных форм. В первом параграфе «Традиционализм как циклическая процессуальность в истории оперы» последовательно продвигаясь в своем анализе от первых оперных образцов к современным постановкам, автор рассматривает историко-культурные традиции оперы и устанавливает границы традиционализма и новаторства в оперном жанре. Соискатель определяет «традиционную оперу с такой драматургией, цель которой состоит не в интерпретации произведения, а в наполнении его

визуальными и драматическими приемами отображения в духе классического либретто» (с. 30), где важная роль отведена музыкальному компоненту. Диссертант обосновывает цикличную процессуальность традиционализма в оперном жанре (непрерывная, не всегда последовательная трансформация творческих новаций в традиционные формы), которая противопоставляется как совокупность ценностей настоящему.

Во втором параграфе «Социокультурные, экономические и технологические факторы эволюции оперных форм» автор достаточно детально анализирует указанные факторы и выявляет их влияние на эволюцию оперного искусства. Заслуживает внимания тот факт, что в качестве примеров приводятся многочисленные оперные постановки на зарубежных и отечественных театральных сценах и фестивальных площадках. Диссертант устанавливает, что социокультурные факторы (глобализация, смена мировоззренческой парадигмы, влияние субкультуры гламура), обеспечивают многообразие современных форм оперных жанров в искусстве при условии соответствующего творческого видения режиссера. Экономические (монетизация, «финансовая цензура») и политические (госзаказ) факторы имеют центростремительный вектор и обнаруживают стабилизирующий эффект, ограничивая или, реже, расширяя возможности реализации творческих поисков режиссера. Технологические факторы, связанные с достижениями современной инженерии, электроники, оптики, акустики, психофизиологии восприятия, призваны поднять уровень оперной постановки до визуально-акустического шоу. К наиболее существенному последствию технологического прогресса В.П. Спорышев относит феномен клипового мышления. Диссертант делает вывод, что информатизация общества третьего тысячелетия предъявляет оперному искусству требование развития коммуникаций, а использование эффективной модели оперной коммуникации позволяет распространять актуальную информацию о конкретном оперном продукте и популяризировать искусство в целом.

Третий параграф «Предпосылки формирования режиссерской оперы» посвящен исследованию тенденций, влияющих на процесс модернизации оперного искусства. Автор указывает, что активный информационный обмен оперных площадок с широкой аудиторией и формирование благоприятной для оперных постановок медиа-среды, сложившиеся в XX в., послужили стимулом для передачи культурных принципов и норм построения гармоничных форм современному поп-искусству, сделали доступными мировые практики. Эффекты реализации новой режиссуры, сводимые к трем формам – драматическая, внежанровая, продюсерская – инициировали рождение новой формы оперы – «новаторской» с разными видами театра (site-specific театр с такими разновидностями, как promenade-театр, environment, интерактивная promenade). Диссертант высказывает мнение, что главным достижением новаторской оперы является открытие жанра широким слоям публики и его подключение к информационным процессам в обществе, а также тот факт, что новаторская опера стала основанием для появления другой новой формы в оперном искусстве – режиссерской оперы.

Интересна вторая глава «Режиссерская модернизация в практике театральных оперных постановок», где автор обозначает новые аспекты изучения феномена оперной режиссуры и прогнозирует пути дальнейшего развития режиссерской оперы.

В первом параграфе «Трансформация диалогического процесса в режиссерской опере» диссертант констатирует факт, что главным требованием к объектам социального пространства и социальным институтам в XXI в. становятся эффективные коммуникации. Автор рассматривает информационные процессы, побуждаемые оперой, как многоуровневый системный диалог, опираясь при этом на гуманитарно-диалогическую методологию М.М. Бахтина. Под оперной коммуникацией, в рамках которой происходит преобразование диалогической коммуникации режиссера и публики, диссертант понимает информационное взаимодействие субъектов, где опера является темой сообщения или самим сообщением. Соискатель приходит к выводу, что в современном информационном пространстве «диалогическая коммуникация должна быть преобразована в соответствии с возможностью ее адекватного восприятия современной публикой» (с. 102) согласно таким принципам теории информации и психологии восприятия, как достоверность, максимум информации и статусность, одним из показателей которой является «брендинг».

В рамках второго параграфа «Режиссерские интерпретации: от языка стиля к языку феномена» В.П. Спорышев рассматривает оперный канон как критерий идентификации традиционной постановки и намечает перспективность исследования канона в качестве метода анализа типизации оперного спектакля. Диссертант приводит различные классификации оперных постановок, а также предлагает авторскую классификацию режиссерских постановочных стратегий: в традиционных постановках – реконструкция и модернизация оперы; в новаторских постановках – экспериментальная и современная опера. Для характеристики постановочных интерпретаций оперных спектаклей В.П. Спорышев вводит новое понятие «стратегический режиссерский подход» (с. 111). Диссертант считает, что основой интерпретации оперного произведения является комплекс художественно-выразительных средств, позволяющий режиссеру реализовать в постановке свой язык и понимание стиля, идеи, художественный замысел, эффективные коммуникации. Автор рассматривает режиссерские оперные интерпретации в качестве нового аспекта презентации жанра как «сообщения» в контексте массовых коммуникаций: опера – постановка – аудитория.

Третий параграф «Постановочный инструментарий в режиссерской опере» посвящен исследованию эмпирического материала с привлечением либреттологического, музыкально-драматургического и «постановочного» методов, в ходе которого диссертант выявляет новаторские признаки постановочного инструментария (в частности, драматизацию и визуализацию); обосновывает «режиссерские стратегии» постановки оперы, которые классифицирует по четырем категориям – «реконструкция», «модернизация», «нормативность» и «экспериментальность». С позиций семиотического подхода автор выделяет специфические постановочные аспекты художественной

коммуникации современного режиссерского музыкально-драматического спектакля и индустрии развлечений, направленные на популяризацию жанра и сближение его с запросами аудитории (клиповость, спрессованность информации, визуализация представляемого текста, гламурность представления и потребления оперы, использование современных технических мультимедийных средств и т.п.).

Несомненна практическая значимость диссертации В.П. Спорышева, которая заключается в возможности использования полученных результатов исследования при разработке спецкурсов по современной музыкальной культуре и оперной режиссуре; в деятельности оперных режиссеров-постановщиков, музыкальных режиссеров, продюсеров, а также при подготовке специалистов указанных профилей.

Однако давая положительную оценку диссертационной работе соискателя по основным ее аспектам, актуальности и обоснованности выводов, необходимо высказать определенные замечания и пожелания:

1. Диссертационное исследование носит комплексный междисциплинарный характер и, как отмечается в работе, «базируется на соединении в музыковедении положений и методов из смежных гуманитарных дисциплин – культурологии, искусствоведения, эстетики, литературоведения, семиотики, социальных наук» (с. 9). Кроме того, во введении указывается, что одной из ведущих задач исследования является проведение анализа «предпосылок становления “режиссерской оперы” в мировом музыкальном искусстве» (с. 8). В связи с этим вполне логичным нам представляется использование в работе интеграционного и историко-культурного методов, что позволило бы еще более углубить и расширить методологическую базу исследования.

2. В работе содержится много интересных идей и авторских находок, в частности, диссертант предлагает авторскую классификацию режиссерских постановочных стратегий (с. 109), вводит новое понятие «стратегический режиссерский подход» для характеристики постановочных интерпретаций оперных спектаклей (с. 111), что не находит отражения в научной новизне исследования, личном вкладе диссертанта и положениях, выносимых на защиту.

3. В работе соискатель оперирует понятием «режиссерская опера», которое, как указано на с. 3 и с. 64 диссертации, появляется в конце XX в. Хотелось бы уточнить авторство данного понятия, а также и таких дефиниций, как «видеомеппинг», «клиповое мышление».

Несмотря на сделанные замечания, диссертация В.П. Спорышева является полноценной научной работой, в которой содержится решение проблемы, имеющей существенное значение для современного культурологического знания. Диссертационное исследование включает совокупность новых научных результатов и положений, представляемых автором для публичной защиты, и свидетельствует о значительном личном вкладе соискателя ученой степени в науку. Выдвинутая автором гипотеза подтверждена, научные цели достигнуты, перспективы определены. Автореферат дает ясное представление о структуре, материале и основных идеях проведенного исследования. Основные положения диссертации В.П. Спорышева представлены в 8 науч-

ных публикациях по теме работы, 3 из которых – в изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (культурология), а именно: п. 1.3. Исторические аспекты теории культуры, мировоззренческие и ментальные аспекты теории культуры; п.1.8. Генезис культуры и эволюция культурных форм; п.1.9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и смыслов; п. 1.14. Возникновение и развитие современных феноменов культуры; п. 1.32. Система распространения культурных ценностей и приобщения населения к культуре.

Диссертационная работа «Режиссерская опера в контексте современной музыкальной культуры» на основании вышеизложенного соответствует требованиям п. 9 Положения «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Виктор Павлович Спорышев заслуживает присуждения ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (культурология).

11 мая 2020 г.

Официальный оппонент:

кандидат культурологии, доцент,
заведующий кафедрой народной музыки
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»

Исаева Светлана Александровна

Контактные данные:

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва»
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, 44/3
Тел.: +79033250997
e-mail: svetais13@rambler.ru

