ОТЗЫВ

официального оппонента кандидата искусствоведения
Федорченко Ольги Анатольевны
на диссертацию Пановой Елены Владимировны
«Балеты Людвига Минкуса в контексте отечественной
музыкально-театральной культуры второй половины XIX века»,
представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

История русского классического балета постоянно остается в поле зрения современных исследователей. 200-летие со дня рождения Мариуса Петипа, торжественно отмеченное в 2018 году, ознаменовалось рядом международных научных конференций (в Санкт-Петербурге, Москве, Мадриде и др.), в рамках которых были представлены новые, прежде неизвестные материалы, документы, факты из биографии балетмейстера и его сподвижников, а также намечены новые научные перспективы исследований истории классического балета XIX века. Одна из таких важных тем – история балетной музыки сквозь творчество Людвига Минкуса – поднимается в диссертации Елены Владимировны Пановой.

Людвиг Минкус – один из столпов балетной музыки второй половины XIX века, чье творчество предшествовало появлению балетных шедевров П.И. Чайковского и А.К. Глазунова. Однако его деятельность в трудах отечественных историков балета В.М. Красовской и Ю.М. Слонимского трактовалась исключительно как «ремесленническая», каких-либо попыток с их стороны дать объективную картину жизни и творчества Минкуса не предпринималось.

Диссертационное исследование Елены Владимировны Пановой этот пробел решительно устраняет. Автор переосмысляет наследие композитора и его роль в истории русского балета XIX века вообще и балетной музыки в частности, подробно характеризует совместную работу балетмейстера Мариуса Петипа с Минкусом. В этом состоит новизна представленной диссертации. На страницах масштабной работы впервые представлена

подробная биография Людвига Минкуса, рассмотрены многочисленные грани его творчества – композиторская, исполнительская, преподавательская. Елена Владимировна Панова, сама практикующий музыкант, блестяще справилась с поставленной задачей – фигура Людвига Минкуса выписана объемно и представлена в контексте русской музыкальной культуры второй половины XIX века. Можно сказать, диссертация «полифонична», в ней затрагивается и раскрывается несколько тем, и это чрезвычайно важное и ценное качество представленного исследования.

Диссертант собрала, систематизировала, проанализировала и опубликовала большое количество источников – это архивные документы, содержащиеся в РГИА, ЦГИА, РГАЛИ, материалы периодической печати, воспоминания современников, ноты. Убедительный анализ исторических источников демонстрирует отличную историко-теоретическую базу соискательницы ученой степени, разбор отдельных произведений Минкуса – музыканта-практика, блестяще знакомого и с профессиональными тонкостями балетного исполнения.

Первая глава «Становление таланта» подробно рассматривает основные этапы формирования творческой личности Минкуса. Обстоятельный рассказ опирается на архивные документы, материалы периодической печати, воспоминания современников. Реконструируются детские и юношеские годы жизни композитора и художественные впечатления, анализируются истоки его музыкальной одаренности, первые выступления и первые опыты в сочинении музыки. «Русский» период в жизни Минкуса начинается в 1852 году, с приезда на службу князю Н.Б. Юсупову-младшему, его поступлением на службу в Дирекцию императорских театров, сначала в Петербурге, а затем, в 1860, – в московский Большой театр в должности скрипача. Деятельность Минкуса в Москве была разнообразной и обширной, он оставил заметный след в музыкальной жизни Первопрестольной – участвовал в создании Русского

музыкального общества, стоял у истоков Московской консерватории, и эти события Елена Владимировна Панова исследовала весьма подробно.

Центральным эпизодом первой главы становится балет «Дон Кихот». Пожалуй, впервые так подробно и авторитетно исследована музыка этого произведения – история ее создания и редакций, важно, что анализ идет на примере двух изданий клавиров балета. Музыкально-сценические трансформации «Дон Кихота» за его 150-летнюю историю (в 2019 году исполняется 150 лет со дня премьеры спектакля Петипа – Минкуса в Москве) исследованы Еленой Владимировной Пановой максимально полно. Принципиальным представляется вывод автора диссертации, который решительно пересматривает устоявшееся мнение о «посредственном музыкальном оформлении спектакля "Дон Кихот"»: «Детальное рассмотрение отдельных композиторских решений Минкуса подтверждает неоспоримые достоинства этого глубоко театрального по своей сути сочинения. <…> Главные ее достоинства заключены в слитности музыки и сценического действия, в утонченном обыгрывании элементов хореографии, а также эмоциональном и ярком образном претворении характерных элементов национальной музыкальной культуры Испании» (с. 48, 50).

Во второй главе «Первые годы в новой должности. Балет "Баядерка" как вершина творчества Минкуса петербургского периода» ценными представляются архивные сведения, раскрывающие причины перевода Минкуса в Петербург и получение им должности композитора балетной музыки. Елена Владимировна Панова дает краткий обзор произведений Минкуса, написанных в этот период («Камарго», «Бандиты», «Приключения Пелея»), опираясь и на мнение рецензентов, и на нотные примеры. Кульминацией второй главы является прекрасно исполненный анализ музыки «Баядерки», включающий краткий обзор наиболее важных сценических постановок этого спектакля. Диссертант делает обоснованный вывод: в долгой и счастливой судьбе «Баядерки» «не последняя роль <…> принадлежит безусловной творческой удаче композитора» (с. 82).

Заключительный период деятельности Минкуса на благо русского балета и его важнейшие в эти годы работы рассматриваются в третьей главе. Значительное место занимают архивные изыскания, позволившие пролить свет на обстоятельства увольнения композитора из Дирекции императорских театров. Ценные сведения содержит рассказ о жизни Минкуса на родине в Вене, после его возвращения из России.

Особенностью этого периода была его «неравномерность»: интенсивная работа в 1877 – 1881 годах («Роксана, краса Черногории», «Дочь снегов», «Млада», аранжировка «Пахиты» и «Сна в летнюю ночь», сочинение Grand pas для заключительного акта «Пахиты»), и неожиданный творческий спад в 1882 – 1886 годах, когда Минкус создал лишь «Волшебные пилюли» и одноактный пустячок «Жертвы Амуру», вероятно, ставший одной из причин увольнения композитора от службы.

В главе поднимается новая, прежде неисследованная тема: деятельность Минкуса как аранжировщика. Важное место в творчестве композитора в эти годы занимают его обработки произведений других авторов, прежде всего – «адаптация» мендельсоновского «Сна в летнюю ночь» к балетной постановке и досочинение Grand pas к балету «Пахита».

Заключительные параграфы третьей главы «Специфика музыкально-драматургических решений в балетах Минкуса как результат взаимодействия с балетмейстером Мариусом Петипа» и «Проблемы практической и теоретической интерпретации творчества Минкуса в культурном пространстве современности» представляются нам важнейшим научным результатом диссертационного исследования Елены Владимировны Пановой. Автор сформулировал концепцию и вывел особенности художественного сотрудничества композитора и балетмейстера второй половины XIX века. Эти особенности – глубинная связь музыки и хореографии, воплощенная в лучших примерах творчества Людвига Минкуса, – явились прочной базой для созданий лучших образцов русского классического балета.

Выскажем несколько замечаний и пожеланий автору диссертации. Хотелось бы, чтобы автор сформулировал принципы предложенной периодизации творчества Минкуса. Работу также значительно усилило бы исследование рукописных Репетиторов балетов, хранящихся в Музыкальной библиотеке Мариинского театра, была ли у Елены Владимировны Пановой такая возможность ознакомиться с рукописными нотами Минкуса? Также, для иллюстрации положения о глубинной связи музыки и хореографии были бы очень желательны примеры совпадения хореографического решения и музыкального; работу, несомненно, украсили бы отзывы критиков о том или ином анализируемом танце. Как, например, прекрасный анализ диссертанта «Мавританского танца» из «Камарго» (с. 57 – 58) еще более бы «заиграл», если бы на него «наложились» театральные рецензии: номер, который исполняла солистка Любовь Радина, состоял в «опускании и приподнимании газового шарфа и всевозможных quasi-сладострастных выгибаний корпуса» (Музыкальный свет. 1878. № 3. С. 21–22). Затронув тему автоцитирования у Минкуса, было бы интересно проследить тему музыкальных заимствований в балетах Минкуса. Так, в балете «Камарго» композитор, по словам рецензента «Петербургской газеты», почти целиком «вклеил» скерцо из квартета B-dur Бетховена (Санкт-Петербургские ведомости. 1872. 19 дек. С. 1–2), также включил в партитуру балета известную в то время «Арию Камарго». Досадная ошибка вкралась в фамилию директора императорских театров Карла Кистера, которого автор именует Кистергом (с. 52). Высказанные замечания и пожелания носят рекомендательный характер и не снижают высокого мнения о рецензируемой работе. Диссертация Елены Владимировны Пановой – серьезное самостоятельное исследование, имеющее несомненную актуальность и новизну. Впервые в отечественном искусствознании предпринята попытка комплексного исследования творчества композитора Людвига Минкуса.

Автореферат отражает содержание диссертации. По теме диссертации опубликовано 8 статей, из них 4 – в специальных изданиях, утвержденных ВАК РФ.

Диссертация «Балеты Людвига Минкуса в контексте отечественной музыкально-театральной культуры второй половины XIX века» соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в п. 9, п. 10 и п. 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168), а ее автор Елена Владимировна Панова заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство».

Кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник сектора источниковедения
ФГБНИУ «Российский институт истории искусств»
Федорченко Ольга Анатольевна
20 мая 2019

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств»
Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 5.
Телефон: +7(812)314-41-36
e-mail орг. места работы: spb@artcenter.ru;
e-mail личный: olgalfedorcenco@gmail.com
веб-сайт организации: www.artcenter.ru

Подпись руки Федорченко О.А.
ЗАВЕРЯЮ
Ведущий специалист
по кадровой работе: Бойцова М.Е.