

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Н. Ж. Айдарова «Эдуард Францевич Направник и Мариинский театр его времени», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

по специальности 17. 00. 02 – Музыкальное искусство

Диссертация Н. Ж. Айдарова «Эдуард Францевич Направник и Мариинский театр его времени» посвящена одному из крупнейших музыкантов второй половины XIX—начала XX века — Эдуарду Францевичу Направнику. К его творчеству не раз обращались исследователи: биографы, текстологи, историки музыкальной культуры и искусства. Но в данной работе очевиден новый ракурс изучения фигуры Э.Ф. Направника как типа «универсального музыканта» в историко-культурном контексте деятельности Мариинского театра, и также — в музыкально-театральной жизни России XIX века. Универсализм многоплановой деятельности Направника, с одной стороны, предстает в диссертации как характерная примета эпохи XIX века, когда капельмейстерская должность по традиции предполагала совмещение дирижерских и административных обязанностей, композиторского творчества. С другой, в облике «универсального музыканта» диссертант выявляет черты, крайне редко встречавшиеся в деятельности капельмейстеров первой половины XIX века. На страницах диссертации отчетливо высвечивается индивидуальность, масштабная, незаурядная личность Э. Ф. Направника, способная кардинально влиять на судьбу русской труппы, русской оперы и в целом отечественного музыкального искусства.

Так, в работе с оркестром, как детально выявлено Н. Ж. Айдаровым в разделах 1.2. «Э. Ф. Направник о дирижерской работе» и 1.3. «Исполнители и сотрудники», Направник по традиции обязан был заниматься не только подготовкой произведений к исполнению, но и выполнять разного рода административные и организаторские функции (например, ангажементы артистов, пополнение оркестра новыми музыкантами, распределение ролей, контроль

дебютов молодых певцов и др.). В этой сфере Направник, как следует из текста диссертации, проявил себя как профессионал высочайшего класса и организатор, способный найти различные пути решения административных вопросов: изменил содержание и структуру репетиционного времени, активно включился в осуществление ряда театральных реформ (проверочные испытания для хористов и оркестрантов, регламентация подготовки партий солистами, привлечение талантливых исполнителей, изменение социального статуса оркестрантов). В третьей главе «Э.Ф. Направник и его современники» автор детально прослеживает контакты музыканта с С. А. Гедеоновым, И.А. Всеволожским, В. А. Теляковским, акцентирует наше внимание на способности Направника в процессе осуществления реформаторских замыслов контактировать с властью, (как с директорами императорских театров, так и с представителями императорского дома), выявляет такие черты яркой личности Направника как активная творческая воля. Отмечу также интересный и новый раздел, посвященный музыкальной жизни императорского двора, где Направник принимал деятельное участие, оценке его работы Александром III, великой княгиней Еленой Павловной, Николаем II.

Э. Ф. Направник как творческая личность — еще один основной ракурс диссертации. Его дирижерская деятельность рассматривается в диссертации в разных аспектах: репертуарная политика, особенности дирижерского профессионализма и исполнительского стиля, эстетические и художественные приоритеты, композиторское творчество в поисках собственного пути, специфика его творческого процесса.

Н.Ж. Айдаров подробно прослеживает характер вкусов и предпочтений Направника-дирижера в выборе репертуара, руководствовавшегося в первую очередь критерием профессионального мастерства; подчеркивается его особое влияние на репертуарную политику театра в целом (расширение репертуара за счет исполнения опер современных ему композиторов, возобновление произведений Моцарта, Бетховена, Россини, особая роль в его работе опер Чайковского и Вагнера). Представлен в диссертации анализ и критическая

оценка избирательной позиции Направника-музыканта в отношении репертуара, а в более широком смысле — его отношение к композиторскому творчеству современников. Например, несмотря на то, что он был первым исполнителем девяти опер Римского-Корсакова, поставленных в Мариинском театре, подлинного понимания шедевры композитора у него не встретили. Неоднозначная ситуация возникла, как пишет автор, и с оценкой опер Мусоргского. В связи с этим в работе сделан вывод о различии взглядов на искусство Направника-дирижера, «воспринимавшего свою профессию как «цеховой» музыкант XVIII века», и композиторами-современниками, творившими новое искусство. В связи с этим, например, в разделе 3.3. «Э.Ф. Направник и музыканты-современники» приводятся тонкие наблюдения автора диссертации о различной практике «слышания» музыки и представлений об опере как о сценическом произведении Н.А. Римского-Корсакова и Направника. Предпринята в диссертации попытка решения сложной проблемы исполнительского стиля Направника-дирижера на основе отзывов современников (педантизм — «властная палочка», особое чувство ритма — «мерность» и др.), а также профессиональной дирижерской практики (модернизация репетиционного процесса, подготовка спектакля с 10-15-ти репетиций и др.).

Отдельный раздел в диссертации посвящен Направнику-композитору, автору опер, которые он готовил для сцены со всей тщательностью и упорством профессионала, в характерной для него атмосфере повышенной самодисциплины. В интересном материале, представленном на страницах диссертации, прослеживается путь Направника к себе как композитору на примере анализа музыки опер, неоднозначных (как положительных, так и отрицательных) оценок коллег по цеху, критиков, публики. Путь этот оказался для Направника, как показывает автор, извилистым и многотрудным.

Универсальная личность Направника исследуется в контексте многогранной и сложной жизни Мариинского театра. В диссертации сквозь призму взгляда на деятельность капельмейстера русской оперы высвечивается специфика работы достаточно сложного музыкально-театрального организма с

его административными службами, творческими борениями и преодолениями, вкусами и предпочтениями тех, кто обладал либо властью, либо творческой волей и характером. Читатель в процессе знакомства с диссертацией погружается в атмосферу жизни театра: узнает о том, как шел процесс подготовки спектакля, его репетиций, как принимались решения о постановке тех или иных опер, что этому способствовало, а что препятствовало. В рамках контекста становится еще более очевидным значение деятельности Направника, с которой началась новая эпоха в жизни русской оперы на Мариинской сцене.

Очевидно, что для написания диссертации, Н.Ж. Айдарову потребовалась кропотливая аналитическая работа с источниками, в частности с материалами личного архива Направника (КР РИИИ) и других архивов (ГЦММК, РНБ, РГАЛИ, СПбГК). Объем, впервые введенных в научный обиход источников, весьма значителен. Бесспорную ценность для исследователей представляют Приложения (с именованным указателем и репертуарными списками). Но диссертация написана таким образом, что сопоставление фактов не становится перечнем «сухой» информации, а дает представление об инициированном личностью Направника «живом» потоке событий, вовлекая и погружая в него читателя. Письма, документы, списки, памятные книги, воспоминания, запечатлевшие страницы профессиональной деятельности Направника, жизни Мариинского театра и в целом русского искусства в сложную эпоху, в контексте работы, благодаря авторскому изложению, как хроникально-документальному, так и личностно-окрашенному, приобретают бесспорную историческую ценность. Несмотря на обилие архивных и других редких материалов, потребовавших от автора не один год тщательного труда, диссертация, на мой взгляд, не исчерпывается только жанром источниковедческого исследования. В том, как автор конструирует источники, как интерпретирует исторические факты, проявляется его исследовательская позиция. Многогранная деятельность Направника в стенах Мариинского театра, воссоздаваемая Н.Ж. Айдаровым с максимальной степенью подробности, дает возможность чита-

телю осознать все сложности, тонкости, нередко драматизм представленных в работе сюжетов. Избранная автором тема вполне вписывается в характерные исследовательские тенденции нашего времени: реконструкция истории отечественной музыкальной культуры и искусства, личность «универсального музыканта», «композитор-исполнитель-интерпретатор», музыкальный театр как целостный художественный и социокультурный феномен. Данные области исторической науки сегодня являются объектом пристального исследовательского внимания, критического анализа, преодоления сложившихся идеологических клише и др. С этой точки зрения, актуальность представленной к защите работы, очевидна.

В процессе знакомства с диссертацией возникли некоторые вопросы. 1. В диссертации рассматривается «вклад Направника в историю музыкального искусства России, и в частности Мариинского театра». Это (как отмечается во Введении) — в самом широком смысле главная проблема изучения деятельности музыканта, ее раскрытию собственно и посвящено исследование. Возможно ли сопоставить масштаб вклада Направника как дирижера-исполнителя с его музыкально-общественной и композиторской деятельностью? 2. Вы приводите наблюдение В. Г. Вальтера считавшего, что «Направник принадлежит к типу объективных дирижеров, для которых самое важное в исполнении — это художественные намерения автора». Как это положение соотносится с убеждениями Направника о необходимости купюр? Чем руководствовался Направник, редактируя сочинения? 3. Направник предлагал реформы многих учреждений культуры: Мариинского театра, СПб консерватории, ИРМО и др. В чем заключались его предложения? Насколько современными они были? 4. Знаком ли Вам труд В. С. Фиалковского "Звезды Мариинского театра. 1783-2013". В 2-х т. (СПб.: Композитор, 2013)? И, в частности, очерк о Направнике?

Итак, в результате в диссертации представлен новый ракурс в изучении жизни Мариинского театра и деятельности Направника. Каждый сюжет, являясь частью общей исторической панорамы, способен открыть новое

направление для поиска, стимулировать дальнейшие исследования и вызвать новые вопросы. Содержание диссертации с достаточной полнотой отражено в автореферате и 10-ти публикациях (4 из них — в рецензируемых изданиях).

Диссертация Н. Ж. Айдарова «Эдуард Францевич Направник и Мариинский театр его времени» полностью соответствует требованиям ВАК, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 — музыкальное искусство.

Доктор искусствоведения,
ведущий научный сотрудник сектора музыки
Российского института истории искусств
Огаркова Н. А.

