

ОТЗЫВ

официального оппонента

на диссертацию Галкина Андрея Сергеевича

«Поэтика балетного спектакля конца XIX в. (Первая петербургская постановка “Лебединого озера”»),

представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.01 — театральное искусство.

Диссертационная работа Галкина Андрея Сергеевича посвящена рассмотрению театральной поэтики балетного академизма — художественного течения, которое автор связывает с постановочной практикой петербургской императорской сцены 1890-х — начала 1900-х гг., с деятельностью балетмейстеров М.И. Петипа, Л.И. Иванова и Э.Ц. Чекетти. Поэтика балетного академизма анализируется диссертантом не в общем, а на материале конкретного произведения — первой петербургской постановки «Лебединого озера» П.И. Чайковского.

Временные и пространственные рамки исследования, а также ракурс рассмотрения заявленной темы взяты Галкиным А.С. не произвольно и не по умолчанию, а подробно обоснованы. В первой главе своей работы Андрей Сергеевич ссылается на известные по истории хореографии факты общего кризиса западноевропейского балетного театра второй половины XIX в. Диссертант указывает на случившийся в те же десятилетия творческий застой в московском балете. Эти два обстоятельства, приведшие к тому, что балет петербургского Мариинского театра оказался практически единственным в Европе центром полноценной творческой жизни, служит обоснованием пространственной локализации предмета исследования. Далее, уже на основании самостоятельно проведенного анализа источников, Галкин А.С. показывает принципиальное художественное отличие спектаклей, созданных в Петербурге в 1890-е гг., от постановок предыдущих лет, что

позволяет выделить их в отдельный, относительно самостоятельный период в истории отечественной хореографии. Что касается выбора для подробного рассмотрения из всего репертуара данного десятилетия «Лебединого озера», то во введении к работе диссертант справедливо отмечает целый ряд качеств этого произведения, позволяющих остановить выбор на нем: это и лексическое богатство хореографии, использующей лексику классического, характерного, историко-бытового танцев, и структурное разнообразие номеров, и соавторство двух крупнейших петербургских балетмейстеров – М.И. Петипа и Л.И. Иванова, позволяющая проанализировать особенности творческого почерка их обоих.

Сужение основного предмета исследования до одного конкретного произведения позволяет Галкину А.С. всесторонне рассмотреть все его стороны, не распыляя внимание и не пропуская каких-то важных моментов. В то же время, считаю важным отметить, что выбранный ракурс отнюдь не означает, что в диссертации речь идет только о «Лебедином озере». На протяжении всей работы он активно привлекает материал других постановок балетмейстеров-академистов, органически включая его в ткань диссертации.

Не менее обстоятельно, чем выбор предмета, Андреем Сергеевичем обоснована актуальность заявленной темы. Во введении к работе он отмечает, что, несмотря на все внимание, которое уделялось в балетоведении творчеству М.И. Петипа и Л.И. Иванова, оригинальные тексты их спектаклей в силу исторических причин оставались практически вне поля зрения исследователей. Для того чтобы ликвидировать данный пробел, диссертант обратился к хореографическим нотациям балетов по системе записи танца В.П. Степанова. Им была самостоятельно изучена эта система, что позволило ему расшифровать хореографию «Лебединого озера» и ряда других спектаклей 1890-х гг. Сочетая данные, полученные из нотаций, с информацией из других источников, Галкин А.С. смог получить гораздо более полные и точные сведения об оригинальных текстах работ М.И.

Петипа и Л.И. Иванова, чем те, которыми мы располагали ранее. Введение этих сведений в научный оборот, безусловно, актуально и ново само по себе. Но, кроме того, как справедливо отмечает автор диссертации, сегодня во всем мире существует огромный интерес к восстановлению старинной хореографии, и потому оснащение балетоведения знанием этой хореографии способствует еще и преодолению того разрыва, который в настоящее время образовался между теорией и практикой балетного искусства в вопросах наследия.

Диссертация разделена на три главы, каждая из которых посвящена самостоятельному аспекту заявленной темы, что отражено в названии глав и входящих в них параграфов.

Первая глава посвящена общей характеристике театральной поэтики балетного академизма. В начале ее автор останавливается на исторических предпосылках формирования данного течения. Хотя сообщаемые здесь диссертантом сведения в основном хорошо известны, Галкин А.С. не просто пересказывает научную литературу по истории балета, но и дополняет свой текст информацией и цитатами из первоисточников, что уводит текст от чистой реферативности. Далее рассматриваются три стороны балетных постановок академизма – круг образов, тем и сюжетов, разрабатывавшихся балетмейстерами, система выразительных средств, форма балетного спектакля. В ходе анализа автор широко опирается на собственные выводы, полученные в ходе изучения спектаклей по всем доступным материалам. Из текста этой части работы видно, что Андрею Сергеевичу знакомы не только наиболее популярные, сохранившиеся до наших дней, но и почти забытые, известные сегодня по одним названиям постановки. Фактически в качестве рассматриваемого в первой главе материала фигурирует весь оригинальный репертуар, созданный в Петербурге в 1890-е гг., а при необходимости привлекается и материал спектаклей, возобновленных в это десятилетие в новых постановочных редакциях. Помимо личных наблюдений, автор

ссылается на выводы, сделанные историками балета, что показывает хорошее знание им литературы вопроса. Считаю важным отметить, что, несмотря на то, что каждая из сторон балетного спектакля выделена в самостоятельный параграф, диссертант не устанавливает между ними непроходимой границы. Содержательные и формальные аспекты спектакля рассматриваются им в единстве, основные грани содержания выводятся из формы, а та, в свою очередь, связывается с содержанием. За счет этого автору диссертации удается избежать метафизических концепций, оставаться на почве реального материала даже при анализе идейных сторон балетмейстерского творчества. При всем том, нужно сказать, что положения первой главы изложены в основном тезисно. Представляется, что в будущем, при желании продолжить работу над данной темой, автор мог бы развернуть на ее материале самостоятельное масштабное исследование. В нем Галкина А.С. уже не будет стеснять объем одной главы, и он сможет подробно расписать каждый намеченный тезис, шире привлекая для иллюстрации общих наблюдений фактический материал.

Две другие главы представленной диссертации посвящены уже непосредственно постановке «Лебединого озера» М.И. Петипа и Л.И. Ивановым.

Во второй главе диссертант рассматривает историю создания петербургского спектакля, а также проводит сравнительный анализ двух редакций либретто и партитуры балета. В параграфе, посвященном истории постановки «Лебединого озера» в Петербурге, Галкин А.С. рассматривает, в основном, уже ранее введенные в научный оборот документы и свидетельства. Однако едва ли не впервые они анализируются не по отдельности, а в совокупности, что позволяет сложить из них пусть предельно пунктирную, но все же целостную картину создания и постановки петербургской редакции балета. Собственным вкладом диссертанта в источниковую базу исторического аспекта темы является предпринятый им

анализ черновых набросков М.И. Петипа к постановке. Хотя они ранее попадали в поле зрения исследователей и даже публиковались почти в полном объеме, Андрей Сергеевич выявил ошибку в трактовке одного из набросков, приведшую к закреплению в балетной науке неверного представления о том, что М.И. Петипа первоначально планировал ставить вторую картину балета. Также диссертантом предприняты успешные попытки привлечь содержание набросков для подтверждения той хронологии работы над спектаклем, которая вырисовывается из других источников. Необходимо, однако, отметить, что и здесь порой просматривается некоторая тезисность изложения. Например, рассмотрение вопроса о несостоявшейся постановке акта из «Лебединого озера» в Красном селе автор заканчивает выводом о том, что «вполне вероятно, что "роковую" роль в его судьбе сыграла рекомендация П.И. Юргенсона. Трудно представить себе более неудачный выбор фрагмента, чем четвертый акт. Практически не содержащий танцев, но включавший много пантомимы и требовавший сложной монтировки, он был бы просто непонятен в отрыве от целого произведения» (с. 61). По моему мнению, здесь следовало бы не ставить точку, а продолжить рассуждение, сравнив «Лебединое озеро» с обычным репертуаром красносельского театра. Такое сопоставление могло бы выявить дополнительные причины, побудившие И.А. Всеволожского отказаться от своего замысла.

Принципиально важным достижением диссертанта является проведенный им во второй главе сравнительный анализ авторской редакции балета и той редакции, которая была создана для постановки «Лебединого озера» в Петербурге. Изменения, сделанные для петербургского спектакля, диссертант связывает с эволюцией поэтики балетного театра на протяжении 1870 – 90-х гг. Такой подход позволил автору Галкину А.С. полностью отойти от господствовавшего ранее в балетоведческой литературе взгляда на редактуру «Лебединого озера» как на нечто произвольное, объяснявшееся, в

лучшем случае, субъективными нуждами постановщиков, а, в худшем – непониманием или неспособностью воплотить замыслы композитора. Андреем Сергеевичем, напротив, все произведенные в музыке балета перестановки, купюры, вставки объясняются из объективных закономерностей развития балетного театра. Как представляется, сделанные в этой части работы выводы важны не только для правильного понимания сценической истории «Лебединого озера», но и для уяснения такого общего вопроса, как взаимоотношения композитора и балетмейстера. Также во втором параграфе второй главы автором показано, что переработка оригинального московского либретто вовсе не вела к его идейному упрощению, как это утверждалось в ряде посвященных «Лебединому озеру» работ.

Наконец, третья глава диссертации посвящена описательной реконструкции и анализу хореографии и режиссуры петербургского спектакля 1895 г. В ней автором дается научное воссоздание облика постановки М.И. Петипа и Л.И. Иванова. Различные фрагменты балета рассматриваются с разной степенью подробности. Наибольшее внимание Андрей Сергеевич уделяет первой картине в постановке М.И. Петипа, сегодня не существующей как целое (в некоторых современных сценических редакциях сохранены Па де трау и фрагменты массовых танцев) и четвертой картине Л.И. Иванова, хореографию которой мы можем увидеть в спектакле Мариинского театра, но оригинальная режиссура которой практически утрачена. Подробно анализируется Па д'аксьон третьей картины, проходивший при участии Одиллии, Зигфрида, Ротбардта и солиста. Необходимо особо отметить, что Галкин А.С. не ограничивается лишь описанием танцев и мизансцен. Он стремится повсюду расшифровать и проанализировать содержание хореографических и режиссерских решений, выявлять авторскую концепцию того или иного эпизода. Старинный текст им сравнивается с современными редакциями, а подчас и оригинальными

современными постановками «Лебединого озера», что ярче демонстрирует самобытность творческого мышления М.И. Петипа и Л.И. Иванова. Также диссертант при необходимости приводит отклики очевидцев, мнения критиков и выводы историков балета, содержащие оценки того или иного номера, и, отталкиваясь от знания его текста, показывает верность или неверность бытующих в литературе суждений о нем. Должен, однако, отметить, что другие эпизоды проанализированы и описаны менее подробно, подчас лишь в самых общих словах указано на то, как решался какой-то номер балетмейстером. В описании больших ансамблей автор в основном следует одной и той же схеме: обозначив музыкальную структуру номера, он затем расписывает рисунок и движения, поставленные на каждую из обозначенных структурных единиц. Это приводит порой к некоторой монотонности изложения, особенно ощущаемой на контрасте с другими, написанными очень хорошим литературным языком, фрагментами работы. По итогам анализа каждой из четырех картин спектакля автор формулирует собственное понимание концепции всего спектакля в постановке 1895 г. Это ценно само по себе, учитывая, что в балетоведческой литературе фрагменты, поставленные каждым из двух балетмейстеров-соавторов часто анализировались отдельно, и спектакль как целое выпадал из поля зрения исследователей.

Каждая из трех глав работы снабжена выводом, резюмирующим выводы по параграфам, а обобщающие выводы всего исследования представлены в заключении.

Во введении к работе обоснована актуальность выбора темы, рассмотрена степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи исследования, теоретическая и практическая значимость, новизна; перечислены методы; дан обзор источников.

Помимо текста исследования, диссертация включает три приложения. Два из них – полное воспроизведение ремарок из хореографической нотации

и полная расшифровка хореографии вариации Одетты – представляются мне очень интересными и нужными. Не лишено интереса приложение 3, где приведены зарисовки групп вальса из «Книги постановочной части...» - рассматривая их, лучше понимаешь описание этих групп, данное в работе. Что до приложения 1, в котором перепечатаны тексты программки спектакля и пересказ его содержания из «Ежегодника императорских театров», то, по моему мнению, ввиду почти полного совпадения этих двух текстов можно было полностью воспроизвести лишь один из них, обозначив разночтения в подстрочных примечаниях.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Основные положения исследования отражены в нескольких публикациях, три из которых помещены в изданиях, входящий в список ВАК.

Таким образом, диссертация Галкина А.С. отвечает критериям Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК при Министерстве образования и науки РФ, утвержденного постановлением правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор – Галкин Андрей Сергеевич – заслуживает присвоения ученой степени кандидата наук по специальности 17.00.01 – театральное искусство.

Ступников Игорь Васильевич,

доктор искусствоведения,

профессор кафедры английского языка ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет»

Контактная информация:

Россия, 199034, Санкт-Петербург,

Университетская наб. д.7-9. Санкт-Петербургский государственный университет

Тел: +7 (812) 328-20-00