

## ОТЗЫВ

**Официального оппонента доктора искусствоведения  
Т.В. Портновой на диссертацию Родионова Дмитрия Викторовича  
«ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ К. Ф. ВАЛЬЦА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ  
ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА БОЛЬШОГО ТЕАТРА ПОСЛЕДНЕЙ  
ТРЕТИ XIX ВЕКА», представленную к защите на соискание ученой степени  
кандидата искусствоведения по специальности 17 00 01- Театральное  
искусство**

Диссертация Родионова Д.В. посвящена рассмотрению творчества К.Ф. Вальца, известного театрального художника - декоратора, работавшего на различных российских сценах (малых и больших), преимущественно на сцене Императорского Большого театра. Работа К.Ф. Вальца в области театра освещается в достаточно широком аспекте взаимосвязей его личных достижений и всего театрально-декорационного искусства последней трети XIX в., так же духовной атмосферы времени. Следует подчеркнуть, что большинство существующих фундаментальных исследований, как в научном театроведении, так и искусствоведении обращаются к рубежной эпохе конца XIX- начала XX вв., периоду когда синтезия и взаимодействие форм пластических видов творчества, так и само синтетическое искусство театра достигло своего расцвета. Не охваченным с позиций подробного аналитического рассмотрения остается предшествующий период, обозначенный в данном диссертационном исследовании, важный для понимания формирования профессиональной режиссуры и принципов постановочной культуры. Кроме того, автору было интересно изучить творческое наследие К.Ф. Вальца не только как художника – оформителя сцены, как он представлен в большинстве имеющихся изданий, но и видного театрального деятеля, показать его «универсальную, разностороннюю творческую практику» как «важную часть полномасштабной картины русского театра второй половины XIX века».

Таким образом, **актуальность** выполненного диссертационного исследования обусловлена необходимостью научного, искусствоведческого осмысления творческих принципов К. Ф. Вальца и значимости его наследия в русской

художественной культуре. Исследование данной темы важно так же для истории театра, для дальнейшего развития анализа сценических решений, для понимания исторического и художественного аспектов развития этого явления во времени. Согласно определению диссертанта: «..крайне важным представляется научная актуализация художественных процессов, определявших специфику театральнo-декорационного искусства и подчинявшихся собственной логике развития в период, который стал историческим мостом между достижениями романтизма, натурализма, импрессионизма, с одной стороны, и новейшими течениями в искусстве первой четверти XX века — с другой». Диссертантом предпринята попытка анализа художественного оформления спектаклей, определяющих художественное своеобразие репертуара Большого театра либо вовсе не проанализированных в специальной литературе, либо еще не получивших в ней исчерпывающей научной оценки. Диссертация Д.В. Родионова - единственное на сегодняшний день энциклопедическое комплексное исследование творческого наследия К.Ф. Вальца, в этом состоит его **научная новизна**. Диссертантом более отчетливо по сравнению с имеющимися опубликованными данными обозначена биография К. Ф. Вальца - художника и театрального деятеля, впервые сделано описание художественно-постановочной концепции трех опер и семи балетов. Предложена систематизация спектаклей, развивающих романтическую живописно-декорационную традицию. Анализ этих и других постановок в исторической перспективе позволил выявить и описать основные черты театрально-декорационного искусства последней трети XIX в, что может способствовать многостороннему изучению истории отечественного театра указанного периода. В научный оборот введены ранее не известные архивные и изобразительные материалы.

**Достоверность результатов исследования** обеспечивается целостным подходом к решению проблемы творческого наследия К.Ф. Вальца и методологической обоснованностью исходных теоретических положений работы, определенных на основе обращения к смежным областям искусствоведческого знания (графике, живописи, архитектуре, декоративно-прикладному искусству,

литературе, музыке), использованием методов, соответствующих поставленным целям и задачам. Основная значимость диссертации заключена в широком использовании архивных материалов, на них построена вся теоретическая работа.

**Методологическую базу исследования** для решения поставленных в диссертации задач автором правомерно был применен историографический подход, оперирующий музейными и архивными материалами. На его основе в анализе творческого наследия К. Ф. Вальца использованы источниковедческий, компаративный, реконструктивно-контекстуальный и акмеологический методы. Все они оказываются необходимыми для изучения конкретных аспектов работы художника театра и его собственного творческого метода.

*Во введении* обоснована актуальность темы исследования, дана характеристика научной разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, определены его объект и предмет, рассмотрена теоретико-методологическая база исследования, приведены наиболее существенные положения работы, выносимые на защиту.

*В первой главе* автор обращается к сценографии Большого театра в 1870–1900-х годах, оценивая роль К. Вальца в формировании ее художественного своеобразия.

*В параграфе 1.1.* фигура К. Вальца рассмотрена в связи с романтической традицией и эклектикой в декорационном искусстве Императорских театров последней трети XIX в. на фоне творческой деятельности художников - современников и предшественников сцены Москвы и С.Петербурга: М. А. Шишкова, М. И. Бочарова, П. А. Исакова, А. Ф. Гельцера. Перечисляются спектакли, в которых участвовал К. Вальц. [с.23]

*В параграфе 1.2.* рассматривается сотрудничество К. Вальца с балетмейстерами московской сцены, освещаются вопросы его участия в подготовке балетов, поставленных М. Петипа, В. Рейзингером, Й. Гансенем, А. Н. Богдановым, И. Мендесом, И. Н. Хлюстиным. В описании некоторых спектаклей представлен анализ их либретто и художественного оформления («Волшебный башмачок, или Сандрильона», «Кашей», «Дева ада», «Звезды». Здесь важны

наблюдения автора, касающиеся сценических эффектов в режиссерских решениях К. Вальца: «постановочными приемами он подчеркивал и расцветивал эмоциональную сторону феерии, восполняя тем самым хореографические недостатки, создавая своеобразную симфонию цвета, света в сложном ритме живописных планов, живом движении воды, пластике огневых эффектов». [с.48]

*В параграфе 1.3.* показана деятельность К. Вальца в художественном оформлении оперных спектаклей. Дается характеристика оперного репертуара Большого театра параллельно с происходящими в Москве итальянскими сезонами, в которых принимал участие художник. Отмечается, что 1880–1890-е годы стали для оперы Большого театра периодом небывалого расцвета: «На сцене Большого театра ставились произведения П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, Ц. А. Кюи, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова» [с.54], «Для оперных постановок в этот период характерно тяготение к жанру «Большой оперы», «...именно операм П. И. Чайковского, премьеры которых состоялись в Большом театре, суждено будет стать важнейшим этапом в развитии русского музыкального театра. Причем значительная роль в постановке опер Чайковского на московской сцене принадлежит Карлу Вальцу» [с.55]. Автор приводит многочисленные рецензии, в которых дается оценка, как самим операм («Черевички», «Пиковая дама», «Гензель и Гретель» («Пряничный домик»)) так и работе художника.

*В параграфе 1.4* представлены новые веяния, происходящие в Императорских театрах в конце XIX — начале XX века», связанные с преобразованиями И. А. Всеволожского, затем С. М. Волконского и В. А. Теляковского, отразившиеся на театральном-декорационном искусстве. Как полагает автор: «Волею исторических обстоятельств Вальц оказался в эпицентре художественных процессов своего времени, в развитие которых он, никогда не декларируя своих творческих принципов и не участвуя в развернувшейся общественной полемике, тем не менее, внес существенный вклад. Всем своим творчеством он был устремлен к созданию такого спектакля, в котором его

слагаемые явились бы частью одного целостного по форме и глубокого по содержанию произведения» [с.72].

В заключительном параграфе 1.4 автор подводит итоги: «Карл Вальц — представитель плеяды тех мастеров театральных профессий, что закладывали фундамент постановочной культуры Большого театра, традиции которой передаются из поколения в поколение» [с.82].

*Вторая и третья главы* с содержательной точки зрения являются основными в диссертации. В данных главах автор подробно исследует система его работы над оформлением балетных и оперных спектаклей и анализ тех постановок, в которых его творческий метод и художественно-постановочные приемы получили наиболее яркое выражение. Автор справедливо заметил, что К Вальцу выпала историческая миссия стать первым художником-декоратором многих оперных и балетных постановок, получивших позднее статус национальной классики. Приведен анализ художественного оформления оперных и балетных постановок: «Евгений Онегин» П. И. Чайковского и «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, «Жизнь за царя» М. И. Глинки, «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, «Коппелия» Л. Делиба. [с. 95-114] На основе архивных данных и музейного эскизного материала, диссертантом разработана эмпирическая типология сценографических решений, позволяющая гибко, в соответствии с логикой действия выстраивать те или иные мизансцены. Вместе с тем, подчеркнуто, что К. Вальц всякий раз талантливо создавал неординарное живописное пространственное решение спектакля, созвучное художественной идее произведения. Наличие в диссертации подробной и развернутой информации о содержательных аспектах оперных и балетных спектаклей, демонстрирующих профессиональную деятельность К. Вальца-художника, значительно расширяет спектр возможных способов их реконструкции.

*Четвертая глава* читается с большим интересом, раскрывающая инновационную практику К. Вальца в области сценических эффектов и сценического костюма. Параметры художественно-постановочного опыта дифференцировано рассматривается в работе относительно разных подсистем

сценографии. Представлено особенное содержание сценических реформ каждого из обозначенных уровней, касающихся как устройства, так и оформления сцены: появление электрического освещения, внедрение нового процесса подъема и смены декораций, усовершенствование системы подачи пара, проекты создания поворотного круга на сценической площадке [с.226 -235] Особый интерес представляет последний параграф главы, характеризующий образно-стилевую разработку костюма, рассматриваемый автором в общем режиссерско-постановочном контексте. [с.258 -271] Следует отметить, что диссертант в этой главе внимательно проанализировал все новшества, привнесенные К. Вальцем на русскую сцену, и на основе конкретных примеров показал, как он реализовал себя в сфере театрального художника-декоратора и машиниста в одном лице.

Несомненной ценностью обладают «Приложения» к диссертации, в которых приводятся основные музейные данные об оригиналах, выполненные в стратегии «историографических срезов», документально и эмпирически подтверждающие существование эскизных постановочных материалов, на базе которых проведено исследование.

**В Заключении** работы подводятся общие итоги исследования и даны основные выводы. Библиографический список включает 212 названий (из них 14 на иностранных языках), содержит разнообразную литературу (монографии, очерки, воспоминания режиссеров и художников, издания по истории театра и сценографии, работы по технике и механике сцены, описания либретто спектаклей, энциклопедии и словари, ежегодники Императорских театров, статьи в периодических изданиях)

Автором проделана большая исследовательская работа. Об этом свидетельствует и широкий круг архивных и литературных источников, на которые опирается диссертант. Результаты исследования расширяют и углубляют научные представления о художественных достоинствах и потенциальных возможностях произведений К.Ф. Вальца, национальных особенностях его творчества, открывают перспективы для прикладных исследований и трансформации их в современный постановочный процесс.

***К недостаткам работы можно отнести следующее:***

1. Работа носит больше по описательный характер, отчасти кажется перегруженной цитатами, автору не хватает собственных аналитических рассуждений и выводов. Таким образом, здесь имеет место противоречие между, с одной стороны, достаточно полной исследованностью многоплановых источников, связанных с деятельностью К.Ф. Вальца, а с другой – некоторой не достаточностью собственного осмысления его произведений с современных научных позиций. Автору хочется пожелать продолжение работы по совершенствованию текста и дальнейшему переходу к аналитическому, аспектному ее исследованию.
2. В работе мало внимания уделено обоснованию важности проведенных оценок относительно изученных источников, что обусловлено стремлением автора охватить широкий круг вопросов, связанный с универсализмом творчества К.Вальца и оперированием большим материалом в обработке данных. Думается, что работа выиграла бы, если подробное описание, местами напоминающее хронику, было бы сгруппировано вокруг ключевых проблем, принципиально важных для раскрытия темы, а в конце каждой главы автор представил свою позицию в форме обобщающих выводов, что позволило бы более убедительно обосновать как гипотезы, так и модель предпринятого им исследования.
3. Обзор спектаклей, встречающихся в разных главах, изложенный в виде простого перечисления или подробное описание содержания либретто ряда постановок К. Вальца в тексте самого исследования кажется излишним. Их стоило вынести в Примечания или Приложение в виде исторической справки, возможно некоторые совсем опустить. Архивные материалы стоило включить наряду с литературными источниками в библиографический список и выделить в отдельный раздел.
4. С методологической точки зрения, наряду с использованием обозначенных автором подходов к теме, в данной диссертации не хватает включения принципов историко-сравнительного и интегративного искусствоведческого анализа в контексте синтетической структуры искусства театра. Представляется,

что данные письменных и изобразительных источников, которые приводятся по каждому спектаклю, следовало бы более подробно сравнить между собой в ходе эволюции творчества К. Вальца.

5. В разделах Приложения 2 «Эскизы декораций, костюмов и бутафории, рабочие постановочные материалы Ф. К. и К. Ф. Вальцев», «Эскизы декораторов Императорских театров», «Чертежи, планировки, монтировочные листы, вырезки, литографии и прочие материалы» и др., выполненных в формате каталога почему-то отсутствует указание местонахождения эскизов К. Вальца и других художников. По одинаковому обозначению инвентарных номеров можно предположить, что они хранятся в ГЦТМ им. А.Бахрушина, но ведь подобный изобразительный материал находится в ряде других музеев, возможно частных собраниях. В качестве пожеланий к дальнейшему улучшению справочного материала «Приложений» можно рекомендовать в полном объеме структурировать ее информационную базу.

#### ***Заключение о соответствии диссертации установленным требованиям***

Сделанные замечания и соображения носят рекомендательный характер, не снижают общую положительную оценку диссертации как актуального и самостоятельного исследования, вносящего как теоретический, так и практический вклад в театроведение и сценографию. Автор работы выявил, скурпулезно изучил, проанализировал интересный теоретический и фактологический материал по заявленной теме, успешно систематизировал его. Анализ содержания позволяет сделать вывод о том, что автору удалось решить поставленные задачи, дать целостное представление о творческом наследии К Вальца в контексте развития декорационного искусства Большого театра последней трети XIX в.

Содержание автореферата полностью соответствует тексту диссертации и отражает ее основные положения. Работа в полной мере обладает качествами оригинального и объективного исследования.



Основные материалы диссертационного исследования представлены в публикациях автора – всего 17 работ, из которых 3 – в изданиях включенных в перечень ВАК

Диссертация Д. В. Родионова «Творческое наследие К Вальца в контексте развития декорационного искусства Большого театра последней трети XIX в.» соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, и отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности: 17.00.01 - «Театральное искусство». На основании изложенного полагаю, что Дмитрий Викторович Родионов заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности: 17.00.01 - «Театральное искусство»

20.11.2017

Официальный оппонент

Доктор искусствоведения, профессор  
кафедры хореографии

ЧУД ПО «Академия Русского театра»

125252 Москва 3-й Хорошевский проезд д.1 стр. 3.

Телефон служебный: 8 495 928 24 61

Email организации: info@mosirt.ru

Email личный: infotatiana-p@mail.ru

Web сайт организации: http://mosirt.ru

Портнова Татьяна Васильевна



Подпись

удостоверяю

