

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Федеральное государственное бюджетное
научно-исследовательское учреждение
**«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ
ИСТОРИИ ИСКУССТВ»**

190000, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 5
Тел.: (812) 314-41-36, факс: (812) 315-72-02
e-mail: spb@artcenter.ru, <http://artcenter.ru>
ОКПО 13174871, ОГРН 1027810230700
ИНН/КПП 7812005693/783801001

Врио директора Федерального
государственного бюджетного
научно-исследовательского учреждения
«Российский институт истории искусств»

М. М. Юрьева

мая 2022 г.

12.05.2022 № 225

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**федерального государственного бюджетного научно-исследовательского
учреждения «Российский институт истории искусств» о диссертации
Поризко Ольги Ипполитовны на тему «Фортепианная музыка Н.П. Ракова
для детей: истоки, жанрово-стилевые черты»,
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности
17.00.02 – Музыкальное искусство (искусствоведение)**

Среди диссертационных исследований первых десятилетий XXI века, посвященных отечественной фортепианной, в частности, детской музыке XX столетия, обращают на себя внимание такие работы, как «Цикл программных пьес и прелюдий в русской фортепианной музыке XX века: традиции и новые тенденции» В. В. Лебедевой (2008, Москва), «Феномен детства в творчестве отечественных композиторов второй половины XIX – первой половины XX веков» И. А. Немировской (2011, Магнитогорск), «Детская фортепианная музыка Дмитрия Толстого: особенности стиля и семантики» Е. А. Толстой (2013, Санкт-Петербург), «Фортепианное творчество Григория Корчмара: жанрово-композиционные особенности и проблемы интерпретации» С. Е. Курносой (2013, Санкт-Петербург), «Фортепианная миниатюра в творчестве

отечественных композиторов второй половины XX – начала XXI вв.: проблемы стиля и интерпретации» Н. А. Говар (2013, Москва) и другие.

Рецензируемая диссертация О. И. Поризко продолжает этот ряд исследований.

В работе поднимается тема, связанная с раскрытием народных истоков и академических основ стиля Н. П. Ракова, творчество которого оказалось в незаслуженном забвении. Значимость исследования усилена тем, что сегодня, когда остро стоит проблема национальной идентичности во всех сферах жизни, соискатель обращается к фортепианной музыке Н. П. Ракова, в основе которой лежит народно-песенная музыкальная культура. Ее значение композитор особо подчеркивал для своего творчества, говоря: «Я всегда стремился к тому, чтобы темы моих сочинений были близки народным, чтобы народно-песенное начало стало бы в них ведущим, основным. Песня сыграла громадную роль в формировании моего музыкального языка. И когда созданные мной напевы и темы принимались за подлинно фольклорные, а это бывало не раз, я испытывал особое удовлетворение» (с. 121 диссертации).

Творчество Н. П. Ракова, лишенное «болезненной нервозности и взвинченности» (с. 52) наполнено светлым гуманистическим содержанием, любовью к миру, человеку, природе, несет глубокий созидательный смысл, способствуя гармоничному развитию личности ребенка, особенно значимому в современном мире. Актуальность исследования обусловлена также тем, что у Н. П. Ракова нет наследников, которые могли бы заняться его творческим архивом, изданием сочинений, увековечиванием памяти замечательного русского композитора. Немногочисленная литература о нем стала библиографической редкостью, произведения практически перестали издаваться, педагоги музыкальных школ потеряли возможность знакомить учеников с музыкой Н. П. Ракова.

В диссертации О. И. Поризко сделана попытка обратить внимание культурной общественности на фортепианную музыку Н. П. Ракова, раскрыть стилевые черты и особенности его фортепианных сочинений для детей, вернуть

в педагогический репертуар музыкальных школ высокохудожественные произведения композитора. Кроме того, диссертация предполагает вызвать исследовательский интерес к творчеству современников Н. П. Ракова из блока композиторов «второго ряда», однако достойных памяти и изучения в музыкальных школах и училищах/колледжах.

Для раскрытия темы диссертации соискатель вовлекает большую источниковую базу, прежде всего непосредственно связанные с творчеством Н. П. Ракова монографии А. А. Соловцова, А. М. Цукера и труды калужского историка-краеведа Ю. В. Холопова. В них прослеживается история купеческого рода Раковых, семьи юного музыканта, предстает эпоха с ее сменой общественной формации, изменившей социальный статус и положение родителей, что, однако, не изменило отношения семьи к стране, а способствовало формированию высоких нравственных качеств ее младшего представителя – человека-патриота, любящего, историю, культуру своей Родины.

В целях воссоздания исторической картины, процесса формирования эстетических взглядов Н. П. Ракова были использованы мемуарные, эпистолярные и публицистические издания известных музыкантов и литераторов, окружавших композитора, воспоминания о Р. М. Глиэре, его педагоге по классу композиции в Московской консерватории (монография З. К. Гулинской), о С. В. Смоленском, знатоке древнерусской культуры (Л. З. Корабельниковой), чье воздействие на многие поколения русских композиторов было чрезвычайно велико, а также дневники Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, чье творчество оказало большое влияние на формирование стиля Н. П. Ракова.

При анализе нотного материала соискателем был задействован широкий круг работ по проблемам жанра, строения музыкальной формы, гармонии, тематизма, фактуры: Б. В. Асафьева, М. Г. Арановского, В. П. Бобровского, В. В. Задерацкого, Л. А. Мазеля, И. В. Способина, В. Н. Холоповой, Ю. Н. Холопова. Были вовлечены труды Г. Л. Головинского, И. И. Земцовского, Ф. А. Рубцова,

связанные с отечественным фольклором, а также исследования Е. А. Климина, А. Б. Никанорова, С. Г. Тосина, А. С. Ярешко, посвященные древнерусской традиции колокольного звона. Использовались и другие источники русских и зарубежных авторов, позволяющие максимально полно осветить художественную картину эпохи и воздействие на творчество Ракова его великих предшественников.

В целом список литературы составляет 163 источника (129 на русском языке, 34 – на немецком и английском). Особенно активно «работает» литература, связанная с выявлением стилистических особенностей всех предшественников, повлиявших на формирование стиля Н. П. Ракова. Особая роль принадлежит трудам А. М. Цукера, послужившим источником для выдвижения и развития новых положений диссертации.

В качестве материала исследования был задействован большой пласт фортепианной музыки, созданной Н. П. Раковым в качестве педагогического репертуара для учащихся ДМШ (что еще не предпринималось в музыковедении): произведения крупной формы (сонатины), миниатюры циклов «24 пьесы для фортепиано во всех тональностях», «Из юных дней», «Новеллетты», «Восемь пьес на тему русской народной песни» и др.

Соискатель использовал метод сравнительного анализа для выявления влияний зарубежных и русских композиторов. На страницах диссертации появляются аналитические сопоставления с сочинениями А. Ф. Гедике, Д. Б. Кабалевского, М. П. Мусоргского, А. К. Лядова, П. И. Чайковского, Ф. Куперена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Э. Грига, Ф. Мендельсона, К. Дебюсси. Кроме того, при сравнительном анализе и выявлении особенностей стиля материалом послужило оперное, симфоническое и камерно-вокальное творчество Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина, А. К. Глазунова, А. К. Лядова.

Практическим основанием для подтверждения теоретических положений и выводов послужила рефлексия соискателя в процессе личной педагогической работы с исследуемым музыкальным материалом.

Диссертация логично выстроена, имеет симметричную трехчастную структуру, которая выявляет целенаправленное развертывание научного сюжета: от зарождения интереса юного Н. П. Ракова к народной музыкальной культуре в процессе профессионального становления и участия в фольклорных экспедициях (1.1), претворения национальных традиций песенной культуры (1.2), влияния инструментальной народной музыки (1.3) –к творческому усвоению традиций академической русской и зарубежной музыки (2.1, 2.2), до характеристики стилистических черт в фортепианной музыке (3.1) и самобытного воплощения всех традиций в раннем и зрелом периодах творчества (3.2, 3.3).

Красной нитью проходит тема воздействия и претворения в детской фортепианной музыке интонаций русской песенности и других российских этносов (особенно марийского). В I главе раскрывается влияние и развитие двух основных традиций: народно-песенной и инструментальной. Выявляется роль песни в инструментальном жанре, что получило в творчестве композитора новое драматическое и даже трагедийное толкование. Прослеживается генезис инструментальной песни и ее дальнейшее развитие. Особенности интерпретации данного жанра у Н. П. Ракова соискатель связывает с воздействием русского народно-песенного искусства, раскрывая это положение на аналитических примерах Песни g-moll и миниатюры «Рожь колосится». В них подчеркиваются знаковые черты русской народной песни: широта и интонационная распеваемость, опора на квинту, наличие элементов подголосочной полифонии, воплощение глубокого психологического музыкального содержания. Подчеркивается наличие в Песне g-moll контрастных тем-образов, создающих основу для конфликтной драматургии, что отличает инструментальную песню Ракова от песен без слов его зарубежных предшественников Мендельсона, Шумана.

Во II главе продолжается выявление связей с великими предшественниками русской композиторской школы. Помимо указанных ранее в исследовательской литературе ассоциативных связей с творчеством Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Глазунова и А. К. Лядова, соискателем открываются новые параллели с представителями «Могучей кучки» – М. П. Мусоргским и А. П. Бородиным, а также с музыкой для детей П. И. Чайковского.

Замыкает аналитическую линию по воздействию отечественной культуры последний параграф третьей главы 3.3, в котором на примере «Восьмипьес на тему русской народной песни» рассматриваются черты авторского стиля, а также дается жанровое сравнение пьес циклов раннего и зрелого периодов творчества.

Исследовательская линия второго плана связана с воздействием и развитием традиций зарубежной музыки. Автор показывает, что структурная организация классической музыки Й. Гайдна, миниатюризм, ювелирная отточенность искусства французских клавесинистов, эмоциональная наполненность музыки романтиков оказали воздействие на стиль Н. П. Ракова. Воздействие различных влияний привело к формированию самобытного стиля с яркой национальной и гуманистической направленностью.

Фортепианный стиль Ракова характеризуется акварельностью письма, сдержанным благородством в передаче мыслей и чувств, искренностью высказывания, образностью и поэтичностью.

В работе ощутимо желание автора раскрыть глубокие положительные качества Ракова – человека, гражданина, художника, которые выявляются в сравнении с личностными свойствами русских композиторов-классиков. Это придает исследованию оттенок психологизма, наводя на мысль о взаимосвязи личностного восприятия мира композитора как гармоничного и светлого с его столь же гармоничным и светлым музыкальным миром, воссозданным в музыке для детей.

Автореферат и перечисленные в нем публикации содержат все необходимые положения и разделы, концентрированно передают основное содержание диссертации.

Признавая актуальность, практическую значимость и новизну данного исследования, его логично выстроенное содержание, нельзя не высказать несколько замечаний.

1. В параграфе 1.1 наблюдается некоторая степень реферативности в подаче материала. Хотелось бы больше обобщений.

2. Во вступительном разделе III главы недостает характеристики циклических форм детского репертуара в творчестве композиторов предшественников и современников, что дало бы более широкую панораму жанра.

3. Хотя в целом материал изложен достаточно ясно и хорошим литературным языком, встречаются опечатки и корректорские недочеты.

Высказанные замечания носят частный характер и не меняют положительного в целом впечатления от работы, актуальность которой бесспорна. Ярко выражено стремление соискателя способствовать сохранению отечественной культуры, в современном мире. Важна также постановка проблемы обращения к творчеству композитора «второго ряда» несправедливо забытого, что не соответствует художественному уровню музыки Ракова.

В заключение отметим, что диссертация О. И. Поризко на тему «Фортепианная музыка Н. П. Ракова для детей: истоки, жанрово-стилевые черты» является законченным и самостоятельным исследованием, имеет теоретическое и практическое значение, соответствует требованиям пп.9–11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 (в действующей редакции от 11.09.2021г.). Автор диссертации О. И. Поризко заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата

искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство (искусствоведение).

Отзыв подготовлен на основании заключения сектора музыки федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Российский институт истории искусств» (протокол заседания сектора музыки федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Российский институт истории искусств» от 11 мая 2022 г. № 5. Заключение подготовлено ведущим научным сотрудником данного сектора, доктором искусствоведения, Серegiной Натальей Семеновной).

Ведущий научный сотрудник сектора музыки,
Федерального государственного
бюджетного научно-исследовательского
учреждения «Российский институт истории искусств»
доктор искусствоведения
Серегина Наталья Семеновна _____ *Серегина*

Заведующий Сектором музыки
Федерального государственного
бюджетного научно-исследовательского
учреждения «Российский институт истории искусств»,
кандидат искусствоведения
Порфирьева Анна Леонидовна _____ *Порфирьева*

Сведения об организации:

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств»
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 5.
Телефон (812) 314-41-36, e-mail: spb@artcenter.ru,
web-сайт <http://artcenter.ru>.

12.05.2022

*Подпись руки
Н. С. Серегиней
А. Порфирьевой
заверено.*

*Помощник директора ММИ
Эльза Гардимова К.А.*