

ОТЗЫВ

Официального оппонента о кандидатской диссертации Е.С. Бакалейской «Феномен гитары в истории культуры (домодернистский период Западной Европы и России)» на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры

Диссертация Е.С. Бакалейской является оригинальным, интересным и фундаментальным исследованием. Работа носит ярко выраженный культурологический характер, так как автор представил в нем феномен гитары в самых разнообразных аспектах: историческом, философском, эстетическом, технологическом и музыкальном.

Актуальность и **новизна** такого исследования не вызывают сомнения, так как в подобном междисциплинарном ракурсе гитара пока не имела профессионального рассмотрения. Автором собрано большое количество материалов в разных областях знаний, а также культурных текстов, имеющих отношение к гитаре, что сообщает данному исследованию серьезную научную базу.

Очень емко и убедительно прописана **методология** исследования, ориентированная на междисциплинарный подход, что также соответствует культурологической направленности работы.

Три главы диссертации посвящены, соответственно: первая – рассмотрению гитары в феноменологическом и историческом аспектах, вторая – истории и бытованию испанской шестиструнной гитары, третья – русской семиструнной гитаре. Исторический и культурный ракурс исследования – самый широкий: от мифологической древности, в которую уходят корни гитары, – до культурных текстов XX века (анализ фильмов Я.А. Протазанова и Э.А. Рязанова), в которых образ гитары персонифицируется и играет важную драматическую роль.

Первый параграф первой главы, «Музыка как социокультурный феномен духовной жизни», посвящен рассмотрению феномена музыки как такового. Подробно в исторической последовательности прослеживается отношение к музыке и музыкальному искусству в разные эпохи. Также здесь делается попытка осмысления метафизической стороны музыки, ее включенности в ментальный аспект культуры человечества.

Во втором параграфе – «Сакрально-символические и социокультурные смыслы музыкального инструмента», – в том же историко-феноменологическом ключе рассматривается характер музыкальных инструментов. Некоторым историческим эпохам уделено особое внимание, например, «менестрелевскому» периоду, хотя в ту эпоху чистая

инструментальная музыка была еще явлением редким и не занимала в культуре значительного места. Напротив, эпоха классицизма с ее расцветом инструментальных жанров: симфонии, концерта, камерной музыки, - почти обойдена вниманием исследователя, хотя само по себе переключение внимания с культовых и прикладных музыкальных жанров, где инструментам отводится аккомпанирующая роль, на ведущую роль инструмента в более поздние эпохи могло бы быть поводом для интересных культурологических обобщений. Следует обратить внимание, что в этих параграфах о гитаре речь не идет, это пока рассуждения общего характера.

При этом третий параграф: «Эволюция гитары в контексте ее ведущих морфологических параметров и репрезентативных функций», - демонстрирует лучшие исследовательские качества автора, отчасти дублируя вышеизложенное, но в более конкретном, целенаправленном аспекте. Здесь представлены разные точки зрения на происхождение гитары, собственная позиция автора аргументирована и убедительна. Особенно интересно, что, проследившая генезис гитары, Е.С. Бакалейская обращается к культурному контексту, приводя примеры из разных видов искусства, демонстрируя широкий взгляд и профессионализм в освещении вопроса истории возникновения и распространения данного инструмента. В частности, Е.С. Бакалейская, в подтверждение тезиса о широком распространении гитары в разные исторические эпохи, рассматривает визуализированный образ этого инструмента в скульптурном декоре европейских церквей Средневековья, в живописи Мемлинга, Фра Анджелико, Ван Эйка, Джованни ди Паоло, Пинтуриккио, Филиппино Липпи, Агостино ди Дуччо, Маттео да Гуальдо и других мастеров эпохи Возрождения, а также в поэзии Пьера де Ронсара, Жоашена Дю Белле, Жака Тауро, Оливье де Маньи, Этьена Жоделя. Такой культурный контекст несомненно свидетельствует об эрудиции автора и умении оперировать фактами из разных областей искусства, что так необходимо в культурологическом исследовании.

Вторая глава также интересна и разнообразна по представленному материалу. Она посвящена шестиструнной гитаре и ее распространению в Испании, где гитара стала фактически маркером национальной идентичности. Особенно удачным представляется раздел о фламенко. Автор характеризует феномен фламенко, находя для этого яркие, нетривиальные образы и ассоциации. Е.С. Бакалейская, не ограничиваясь перечислением накопленных фактов, выражает самостоятельную эмоциональную оценку при анализе образного строя и средств выразительности фламенко.

В третьем параграфе этой главы: «Гитарный код в испанской картине мира: Франсиско Гойя и Федерико Гарсиа Лорка», - обращает на себя

внимание очень интересный анализ живописи. Рассматривая три картины Гойи, героями которых оказывается гитарист, автор диссертации выстраивает эволюцию творчества художника и высвечивает глубину его мировоззрения, органично вписывая это герменевтическое эссе в контекст собственного исследования.

Третья глава, о русской семиструнной гитаре, строится по тому же принципу: сначала дается подробный исторический обзор генезиса и распространения семиструнной гитары, включая цыганский контекст, а потом рассматривается, как отрефлексированы эти процессы в русском искусстве, в частности, в драматургии А. Островского и советском кинематографе на сюжеты «Бесприданницы» - фильмах «Бесприданница» А. Протазанова и «Жестокий романс» Э. Рязанова. В этом разделе диссертации присутствует некоторая избыточная описательность, склонность к перечислению и желание не упустить ничего существенного, что имеет отношение к теме, зато экскурс в творчество драматурга оказывается очень полным и убедительным. Через обращение к творчеству А. Островского раскрывается картина включенности русской семиструнной гитары в быт московского обывателя как неотъемлемого атрибута, маркирующего многие жизненные ситуации и социальный статус героев.

Самыми яркими фрагментами текста диссертации оказываются примеры герменевтического анализа произведений разных видов искусства: живописи, драматургии, кинофильмов. Они не просто украшают работу, но создают широкий культурный контекст, в котором гитаре принадлежит очень важное место.

Наряду с многочисленными достоинствами данной работы, приходится отметить и отдельные принципиальные недостатки. Они касаются некоторой размытости и многословности формулировок, требующих краткости и четкого проговаривания смыслов. Так, характеристика объекта исследования занимает целый абзац с большим количеством уточнений и оговорок, а предмет отчасти дублирует объект, также растекаясь в дополнительных пояснениях. То же замечание относится и к положениям, выносимым на защиту, и к выводам, завершающим каждую главу, и к собственно Заклчению. Эти разделы представляют собой не четкие и краткие резюме, а конспект вышесказанного, что не соответствует назначению этих позиций в диссертационном исследовании.

Два первых параграфа первой главы, как уже говорилось, не имеют прямого отношения к заявленной теме (феномену гитары). Понятно желание автора максимально расширить круг проблем и не ограничиваться описанием одного инструмента, но введение столь широкого контекста было бы

оправдано только неким новым аспектом в освещении известных фактов, уже многократно описанных в музыковедческой литературе, в частности, в книге В.П. Шестакова «От этоса к аффекту», на которую автор ссылается. Жалко, что не использованы такие классические исследования в этой области, как «Древо музыки» Г. Орлова (СПб. Композитор, 2005) или «Мистицизм звука» Хазрата Инайят Хана (М.: Сфера, 1998).

По прочтении диссертации возникает ряд вопросов:

1. В названии работы присутствует подзаголовок «домодернистский период». Что подразумевается под термином «домодернистский»? Идет ли речь о временных или о стилистических границах? Если иметь в виду временные параметры модернизма, то почему рассматривается гитара в произведениях второй половины XX века, в частности, в фильме Э. Рязанова «Городской романс»? Если же речь идет о стиле «модерн», то в работе он не фигурирует, и поэтому непонятно, какие конкретно «домодерновые» стили следует учитывать.

2. В диссертации большое внимание уделено значению гитары в культуре Франции. На стр. 61 даже говорится: «Самый большой объем по тем временам публикаций произведений-нотаций приходится на Францию». Почему при этом Франция никак не фигурирует в оглавлении, хотя именно на французскую культуру есть ссылки и в задачах исследования, и в выводах?

3. На стр. 111-112 автор проводит параллель между испанской гитарой и античными духовыми инструментами. Но в античности со струнными связываются коннотации Космоса и гармонии, а с деревянными – хаоса и необузданных страстей. На Востоке же, в Японии, куда из Китая пришла флейта сякухати – наоборот: деревянная флейта – инструмент странствующих монахов, служащий не только для медитации, но гармонизирующий всю жизнь как стержень и высший закон. В связи с чем в Испании произошла переоценка базовых характеристик инструментов, и гитара фламенко взяла на себя функции «визжащих» античных авлосов? Бакалейская цитирует А.Ф. Лосева, который, в частности, пишет: «Сближает гитару фламенко с авлосом также их общие восточные корни, функциональная «назначенность», общая «оркестровая оформленность» шумовыми и ударными инструментами и даже общие социальные смыслы (борьба «низов» с аристократией)». Но философ констатирует факт семантической идентификации, но не вскрывает акустических параметров такого сближения. Хотелось бы прояснить этот вопрос более подробно.

4. Почему шестиструнная гитара в XX веке практически вытеснила исконно русскую, семиструнную? Связано ли это с техническими

возможностями этого инструмента и, соответственно, с ограниченным репертуаром, написанным для семиструнной гитары, или есть другие причины?

5. Работа в основном написана живым, выразительным языком, что делает интересным ее прочтение. Однако, иногда встречаются нелепые выражения, несколько снижающее общее впечатление. Так, на стр. 67 маркиза де Ментенон названа «гражданской женой» Людовика XIV. Откуда взялся этот анахронизм и почему автор не воспользовался традиционными определениями «фаворитка» или «морганатическая жена»?

Все высказанные замечания не умаляют многих достоинств этой работы, о которых было сказано выше.

Диссертация имеет высокую **практическую значимость**. Материалы, представленные в работе, могут быть использованы не только в учебных курсах по истории культуры и искусства на самых разных уровнях: от школы до аспирантуры, но и служить прекрасным материалом для публичных лекций и быть интересными для всех, интересующихся музыкальной культурой и гитарой как ее неотъемлемой частью.

Автореферат и публикации вполне отражают основное содержание работы. Основные научные результаты диссертации опубликованы в достаточном числе рецензируемых научных изданий.

Таким образом, диссертационная работа Елены Сергеевны Бакалейской «Феномен гитары в истории культуры (домодернистский период Западной Европы и России)» представляет собой самостоятельный завершённый научный труд, имеющий как теоретическое, так и прикладное значение, полностью соответствует критериям п.п. 9, 10, 11, 13, 14, установленным Положением о присуждении ученых степеней (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 – с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 751), ВАК МОиН РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры, а ее автор, Бакалейская Елена Сергеевна, достойна присуждения ей искомой степени кандидата культурологии.

Официальный оппонент –
доктор культурологии,
профессор кафедры теории музыки
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

«Нижегородская государственная
консерватория им. М.И. Глинки»

Брагина — Н. Н. Брагина

Брагина Наталья Николаевна,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
консерватория им. М.И. Глинки»
603950, Приволжский федеральный округ,
Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, ул.Пискунова, 40
Дом.тел.: 8-905-508-80-01
e-mail: nnbragina@yandex.ru

ОТДЕЛ КАДРОВ
ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
НАЧ. ОТДЕЛА КАДРОВ
ПЕТУХОВА Е.В.

ВХОДЯЩИЙ №	649
14.09	2024