

ОТЗЫВ

На диссертацию Алексея Юрьевича Соболева «Дирижерское искусство Михаила Плетнева в контексте его интерпретаций русской симфонической музыки», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

Диссертация А.Ю.Соболева – первый и единственный на сегодняшний день труд, посвященный исследованию дирижерской деятельности М.В.Плетнева. Несмотря на обозначенную автором во Введении цель работы – «представить целостный творческий портрет Плетнева-дирижера как интерпретатора русской музыки» в диссертации дается практически исчерпывающая характеристика всех составляющих его дирижерской деятельности и творческих принципов, вне зависимости от исполняемого репертуара.

Оценивая диссертацию, в первую очередь следует отметить и подчеркнуть качество, отличающее эту работу от многих традиционных музыковедческих исследований. В течение долгого времени автор был не только наблюдателем, но и участником творческого процесса, видел не только готовый результат, представленный публике, но всю черновую, подготовительную работу. Имел возможность непосредственно общаться с дирижером, записывать его мысли и видеть, как они воплощались на практике. Все это сообщает диссертации А.Ю.Соболева дополнительную и безусловную ценность. Кроме того, эта работа – едва ли не единственная, где автор пишет о дирижере – нашем современнике, чье исполнительское искусство хотя и сложилось уже в основных своих чертах, продолжает развиваться. И это отсутствие временной дистанции, с одной стороны, как будто облегчает процесс изучения данного художественного феномена, создавая ощущение непосредственного погружения в атмосферу искусства Плетнева, творящегося здесь и сейчас, с другой – обязывает автора быть в хорошем смысле слова щепетильным в своих характеристиках и выводах и

не потерять объективность и чувство меры. В основном автор справился с этими трудностями, хотя творческий портрет героя повествования получился абсолютно положительным, лишенным каких бы то ни было теней. Однако, на мой взгляд, он бы только выиграл, если бы диссертант написал о менее удачных творческих решениях и интерпретациях выдающегося маэстро, которые случаются у всех, даже самых прославленных музыкантов.

Теперь более подробно о самой работе.

Структура диссертации, организованная по принципу: от общего к частному, определена поставленными задачами. Автор последовательно движется от общей характеристики Плетнева-художника, Плетнева-артиста, справедливо отмечая глубокое взаимодействие и взаимопроникновение пианистической, композиторской и дирижерской деятельности музыканта к выявлению и систематизации его эстетических принципов. А затем исследует эволюцию дирижерского стиля на конкретных примерах. В каждом из этих разделов много верных и тонких наблюдений, которые, без сомнения, будут полезны начинающим дирижерам.

В Первой главе А.Ю.Соболев воссоздает целостный облик М.Плетнева-дирижера и пианиста, подчеркивая, что многие принципы сольного исполнительства, как то: высокая культура звука, большая агогическая гибкость, работа над фразировкой, выстраивание динамики, яркая виртуозность, особая чуткость в интерпретациях сочинений разных эпох и национальных культур он переносит на работу с оркестром.

Менее убедительно, на мой взгляд, обосновано взаимовлияние композиторской и дирижерской деятельности. Качества, на формирование которых, как считает автор, повлиял именно композиторский опыт Плетнева, присущи и тем талантливым дирижерам, которые не занимались композицией – например, охват внутренним слухом всей партитуры или идеальное чувство формы. А что касается утверждения, что «в своих концепциях Михаил Васильевич всегда выступает в роли соавтора», так любой интерпретатор - в той или иной степени уже соавтор композитора.

Среди выработанных Плетневым творческих принципов, которые собирает воедино и систематизирует А.Ю.Соболев, в первую очередь обращают на себя внимание, естественно, те, которые отличают и наиболее ярко характеризуют именно этого дирижера и возглавляемый им оркестр. Диссертант начинает с наиболее общего принципа – художественное воспитание коллектива и связанная с этим репертуарная политика. С расширением репертуарных рамок появляется необходимость в развитии дополнительных навыков и качеств, например, искусства владения аккомпанементом. Яркая деталь, отличающая далеко не всех дирижеров: автор подчеркивает, что ради единства ансамбля солиста и оркестра Плетнев дирижирует наизусть.

Среди других индивидуальных признаков дирижерского искусства Плетнева – свое и вполне обоснованное отношение к аутентичному исполнительству; воспитание в каждом музыканте индивидуального отношения к исполняемому произведению, ощущения «себя подобно солисту в квартете» (с.18); выработанная дирижером методика репетиционного процесса.

Параграф, где автор рассматривает дирижерские методы Плетнева в его работе с РНО, я бы отметила особо, благодаря нераздельному единству теории и практики. «Основные проблемы и методы их решения, которые маэстро использует в своей репетиционной работе с РНО» (с.31), автор систематизирует в двух таблицах. Их практическая польза несомненна. Замечу лишь, что во 2-й таблице, где главным средством общения дирижера и музыкантов оркестра становится словесный комментарий, – не во всех пунктах он присутствует или играет ключевую роль (например, в графе «способы устранения» проблемы такие положения, как «широкое применение агогической фразировки», «частые проигрывания произведения целиком», «необходимость играть точно «по руке» вряд ли нуждаются в разъяснениях).

Все тонкости работы над фразировкой, динамикой, штриховой техникой и т.д. рассматриваются А.Ю.Соболевым на примерах из разных сочинений, круг которых весьма широк (произведения Баха, Бетховена, Брамса, Чайковского, Р.Штрауса, Рахманинова, Шостаковича).

Эта методика иллюстрации принципов дирижерского искусства Плетнева примерами интерпретации конкретного сочинения продолжена и в следующих двух главах, посвященных исполнениям РНО музыки Чайковского, Рахманинова и Скрябина. Но в этих главах анализируется уже целостная концепция произведения в единстве общего и мельчайших деталей, и здесь Алексей Юрьевич подчеркивает мастерство Плетнева в выстраивании единой драматургической линии с использованием «принципа изменения фокусного расстояния» (с.73).

Вторая глава, где А.Ю.Соболев исследует интерпретации Пятой симфонии П.И.Чайковского 1996 и 2010 годов, тем самым наглядно демонстрируя эволюцию Плетнева-дирижера, и проводит сравнительный анализ исполнительских трактовок С.Кусевицкого, Е.Мравинского и Е.Светланова, практически не вызывает вопросов и замечаний.

Что касается Третьей главы, посвященной исполнению «Острова мертвых» С.Рахманинова и «Поэмы экстаза» А.Скрябина, то при всех достоинствах, присущих этому разделу диссертации наряду с другими и множеству тонких наблюдений она кажется несколько перегруженной сведениями, не имеющими прямого отношения к проблемам исследования. В «Поэме экстаза» - это излишние подробности об истории создания сочинения (с. 122-123) и пространные выдержки из рецензий современников Скрябина Н.Кашкина и Ю.Энгеля (с.126-127). В «Острове мертвых» - экскурс в культуру Серебряного века и символику Острова.

В Третьей главе круг дирижеров, привлекаемых для сравнительного анализа, расширился. Автор анализирует записи Н.Голованова, Е.Светланова, Л.Стоковского и П.Булеза. Подобный контекст из различных дирижерских интерпретаций раздвигает рамки исследования и помогает ярче представить

творческую индивидуальность М.Плетнева и особенности его дирижерского «почерка». Жаль только, что в диссертации не упомянут ни один из ныне живущих отечественных дирижеров, также продолжающих развитие традиций русской исполнительской школы и исповедующих похожие эстетические взгляды и творческие принципы. Мог бы автор провести такие параллели?

С предыдущим замечанием косвенно связано и другое, касающееся перечня научных положений, выносимых на защиту. Вряд ли пункт 4 – «Деятельность Плетнева-дирижера представляет интерес для теоретических исследований»(с.8) – нуждается в особой защите, поскольку деятельность практически любого выдающегося дирижера(или исполнителя-солиста) представляет интерес для изучения. То же можно сказать и о 6-м пункте: «Эстетические принципы Плетнева влияют на его методы работы с оркестром». Но это отнюдь не прерогатива Плетнева. Едва ли найдется выдающийся дирижер, который не руководствовался бы в своей работе с оркестром определенными эстетическими принципами. Возможно, нужна иная формулировка данных научных положений.

Однако эти частные замечания не касаются существа работы, где впервые представлен тщательно выписанный портрет М.Плетнева-дирижера и подробно исследованы все составляющие его дирижерской деятельности. Остается добавить, что автореферат и основные публикации достаточно полно отражают содержание диссертации и констатировать, что диссертация Алексея Юрьевича Соболева соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство, а ее автор заслуживает присуждения ученого звания кандидат искусствоведения.

Кандидат искусствоведения,
Профессор кафедры истории музыки
РАМ имени Гнесиных

Масловская
Г.Ю. Масловская

ПОДПИСЬ *Масловская Г.Ю.*
УДОСТОВЕРЯЮ
Григорьев А.В.