

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Платоновой Олеси Александровны «Сальса как феномен латиноамериканской культуры», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

Не так часто в нашей музыкальной науке появляются серьезные и обстоятельные исследования, посвященные явлениям массового музыкального искусства. Как правило, музыковедением они обходятся стороной как периферийные, как некое «приложение» к музыкальной культуре. Сальса – не исключение. В Российском музыковедении она никогда не становилась предметом специального научного интереса. А между тем степень популярности сальсы в мире сегодня огромная. Из локального латиноамериканского явления она превратилась в феномен мировой, интернациональный, а в XXI веке получила широчайшее бытование и в России. Могу привести в качестве примера мой родной Ростов-на-Дону, где с 2001 года действуют клубы сальсы, школы, обучающие исполнению и хореографии сальсы, проводятся семинары лучших мировых преподавателей, вечеринки сальсерос, организуется ежегодный международный сальса-фестиваль «Третий фронт», т.е. фактически, существует свое сообщество, но при этом – открытое, демократичное и общедоступное.

Поэтому диссертация О. Платоновой, впервые обратившейся к данному феномену, прежде всего, привлекает своей актуальностью, неординарностью и новизной избранной темы.

Сложность исследования избранного автором жанра (как и в целом различных явления массовой культуры, из-за чего они становятся для музыковедения камнем преткновения) состоит в ее устной, импровизационной природе, отсутствии фиксированных нотных источников, что рождает закономерные трудности при анализе данной музыки. Но автор показывает себя первопроходцем, который смело берется за решение трудной задачи.

О. Платонова избирает единственно возможный в анализе явлений массового музыкального искусства междисциплинарный подход, рассматривая сальсу в разных аспектах: музыкальном, хореографическом, лингвистическом, социокультурном, делая, естественно, акцент на ее музыкальной составляющей.

На фоне дискуссий о «статусе» сальсы (является ли она формой, жанром, стилем, направлением) автор с первых страниц диссертации определяет саль-

су как музыкальный жанр и вписывает ее в богатейшую систему жанров Латинской Америки, выделяет четкие жанровые признаки, подчеркивает характер функционирования, условия исполнения – то есть все то, без чего жанровый подход был бы невыносим. В результате возникает ясное представление об истоках сальсы, ее эволюции, многочисленных метаморфозах и современном облике.

Автор строит свои выводы и наблюдения, опираясь на прочный фундамент теоретических работ зарубежных и отечественных музыковедов, касающихся проблематики жанра, формообразования, ритма, импровизации (в Списке литературы 282 наименования, из которых 110 на иностранных языках). В арсенале О. Платоновой многочисленные исторические монографии и очерки, посвященные вопросам латиноамериканской музыки; работы (преимущественно зарубежные), связанные непосредственно с феноменом сальсы. Круг публицистических, журналистских материалов обогащается и собственными интервью автора с танцорами и музыкантами, среди которых особую важность имеет приведенная в Приложении беседа О. Платоновой с пуэрториканским композитором Роберто Сьеррой, творчеству которого посвящена третья глава диссертации. Все это, несомненно, демонстрирует широту знаний автора, увлеченность темой, глубину погружения в материал, степень основательности работы.

Если охарактеризовать в целом ее результаты, являющиеся показателем научной значимости и новизны, то их можно представить следующим образом:

- жанр сальсы рассмотрен в контексте латиноамериканской музыкальной культуры, обозначены исторические корни явления (традиционные жанры от контрданса до мамбо);
- намечены основные вехи и периоды в истории развития и эволюции сальсы – от зарождения в 1960-е гг. до формирования новых стилистических и жанровых моделей (современные сальсатон и тимба);
- систематизированы основные сюжетные сферы сальсы (любовная, музыкально-танцевальная, социально-политическая, повседневно-бытовая, религиозная), проанализированы характерные «языковые» черты текстов, связанные с особенностями разговорной испанской речи, ее региональной спецификой;
- выявлен круг музыкально-выразительных средств, типичных для жанра (ритм, форма, особенности исполнительских составов, «саунд»), дано их аналитическое осмысление;

- показана специфика взаимодействия жанра сальсы и академической музыки: от простейших транскрипций и обработок популярной классики до сложных камерных и симфонических произведений;
- с указанных позиций проанализированы наиболее самобытные и индивидуальные произведения Роберто Сьерры, для которого, по выражению автора, «сальса является одним из важнейших признаков индивидуального композиторского стиля».

Работа привлекает своей безупречной логикой. Предложенный автором взгляд на сальсу как самобытный жанровый феномен латиноамериканской культуры диктует структуру диссертации. Автор движется от осмысления истоков сальсы, ее эволюции (в 1 главе), через теоретическое обоснование концепции жанра, аналитическое постижение характерных жанровых признаков (во 2 главе) к проблеме взаимодействия массового и академического, серьезного и развлекательного, импровизационного и композиционного (в 3 главе).

При этом О. Платоновой подробно анализируются как сами сальсовые композиции, различные по характеру и музыкальному содержанию, так и сочинения Роберто Сьерры, претворившие данный жанр. Выбор автором именно этого пуэрториканского композитора представляется удачным и оправданным: его творчество своеобразно отразило тот поиск баланса между традиционным и новым, который так характерен для латиноамериканской профессиональной музыки. На материале камерных и симфонических произведений Сьерры (от небольших инструментальных пьес и камерных ансамблей до симфонии) исследователь обращается к интереснейшей теме, чрезвычайно актуальной сегодня – диалогу массовых и академических жанров.

В работе предлагается убедительная классификация камерных произведений Сьерры, в которых явно присутствует «сальсовость»: от более традиционной трактовки и прямой связи с прообразом до использования сальсы в качестве «строительного материала» и конструирования на его основе новых образов, опосредованно связанных с жанровым первоисточником.

Обращу внимание еще на одно ценное качество диссертации О. Платоновой. Композиции сальсы, естественно, существуют только в устном варианте, расшифровки их впервые предприняты автором данного исследования. Кстати, и произведения Роберто Сьерры, издававшиеся только за рубежом, также фактически впервые стали объектом серьезного научного анализа, по крайней мере, в отечественном музыковедении. И, тем не менее, несмотря на то, что музыкальный материал, на основе которого выполнена работа, впервые был внедрен в научный обиход, автору, в большинстве случа-

ев, удалось избежать описательности и проложить путь от частных наблюдений и фактов к широким обобщениям и доказательным выводам.

В целом, оценивая диссертацию О. Платоновой, отмечу несомненное владение аналитическими инструментами музыковедения, глубокое знание предмета исследования, широкий кругозор, особую исследовательскую интуицию и наблюдательность, тщательность и кропотливость в работе с материалом, чуткое слышание и понимания жанровой специфики, структурных и содержательных особенностей музыки. К безусловным достоинствам работы, помимо сказанного, следует отнести и стиль изложения – ясный, литературно выверенный, научно точный и при этом лишенный наукообразности и, что немаловажно, увлекательный.

Разумеется, отзыв, тем более в условиях диссертационной защиты, не может обойтись без замечаний, хотя бы для того, чтобы дать возможность автору принять участие в дискуссии. Одно из них касается раздела второй главы, посвященного ритмическому своеобразию сальсы. Автор предпринял тщательный и скрупулезный анализ ритмических особенностей, связав их, прежде всего с исполнительским инструментарием (клавес, перкуссии, фортепиано), и эта связь не вызывает сомнений. Но почему-то из поля зрения выпала другая, не менее важная зависимость ритма сальсы от хореографии, танцевальных движений.

Исследователь неоднократно подчеркивает в работе, что сальса – жанр танцевально ориентированный, но в разговоре о ритме, который самым непосредственным образом связан с пластикой, характером танцевальности, этот вопрос обойден вниманием. Кроме того, не лишним было бы подробнее охарактеризовать, каким образом ритм помогает сформировать целостный облик, характер жанра, каким образом стихия ритма отражается на его музыкальном содержании. Проблемы «жанрового содержания» О. Платонова освещает при анализе «саунда» сальсы, его структуры, но в разделе о ритме, который автор называет «живым, бьющимся сердцем музыки», эта мысль теряется.

Некоторые вопросы вызывает и жанрово-стилевой статус тимбы, к которой автор обращается в первой главе, и которую корректно именуется «специфическим музыкально-танцевальным феноменом», рассматривая ее как некое развитие устоявшейся сальсовой модели. Автор, справедливо указывает признаки родства сальсы и тимбы на уровне ритмики, инструментовки, формы, особенностей танцевального движения и сюжетной основы, отмечает спорную ситуацию, которая сложилась в музыковедении относительно этого феномена, но при этом не дает четкого ответа на вопрос: что же есть тимба?

Жанр, стиль или музыкальное направление? Может быть, автор уточнит свою позицию в ходе дискуссии.

Я уже отмечал убедительность классификации произведений Сьеры, предложенной диссертантом по отношению к его камерно-инструментальному творчеству. Но, к сожалению, О. Платонова почему-то отказывается от собственной классификации в разделе, посвященном симфоническим сочинениям композитора.

В центре данного раздела последовательно-описательный анализ Третьей симфонии Сьеры, выполненный вполне добротнo, но оставляющий ряд вопросов, решать которые можно было бы, подключив сюда и другие симфонические произведения композитора, связанные с сальсовой жанровой основой. Какие в самой сальсе предпосылки симфонизации? Какие возможности она открывает для симфонизма как высшего в классической музыке метода драматургического мышления? Какие функции выполняет массово-бытовой жанр в симфоническом цикле? Какой тип симфонизма формируется на его основе? Как сальса влияет на складывание симфонической концепции и какой?

Подытоживаю. Отдельные замечания и вопросы, неизбежно возникающие при ознакомлении с новаторской по сути работой, разумеется, ни в коей мере не умаляют ее значимости. Перед нами достойное, содержательное исследование, написанное ярко, талантливо, убедительно. А замечания имеют скорее характер общенаучных размышлений и рекомендаций, которые, возможно, найдут применение в дальнейшей научно-исследовательской деятельности О.А. Платоновой.

Теоретическая значимость работы бесспорна, поскольку она заполняет в отечественном музыкознании еще один пробел как в истории латиноамериканской музыки, вводя в научный обиход явление доселе мало исследованное, так и в истории массовой музыкальной культуры.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования его материалов в учебном процессе, в курсах «Внеевропейские музыкальные культуры», «История зарубежной музыки», «Массовая музыкальная культура».

Автореферат и 11 публикаций (в числе которых 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ) достаточно полно отражают содержание, концепцию и основные положения диссертации.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Олеси Александровны Платоновой «Сальса как феномен латиноамериканской культуры» представляет собой фундаментальное, оригинальное, завершённое исследование, отличается теоретической и практической значимо-

стью в сфере искусствознания, и вполне соответствует требованиям ВАК РФ (п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – музыкальное искусство.

Официальный оппонент:

Доктор искусствоведения, профессор,
заслуженный деятель искусств России,
заведующий кафедрой истории музыки
Ростовской государственной консерватории
имени С. В. Рахманинова
Цукер Анатолий Моисеевич

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение Высшего образования
«Ростовская государственная консерватория
им. С. В. Рахманинова» (ФГБОУ ВО РГК)
344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23
Телефон: 8 (863) 262-36-14 Факс: 8 (863) 262-35-84
e-mail - rostcons@aanet.ru

Подпись А. М. Цукера заверяю:
зав. канцелярией РГК

Р. П. Титаренко