

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Шишкина Андрея Геннадьевича
«Репертуарный театр продюсерского типа
в аспекте проблемы диалога культур
(на примере екатеринбургского театра «Урал Опера Балет»)),
представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии
по специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Актуальность диссертационного исследования Андрея Геннадьевича Шишкина «Репертуарный театр продюсерского типа в аспекте проблемы диалога культур (на примере екатеринбургского театра «Урал Опера Балет»))» не вызывает сомнений. В современной художественной культуре проблемы социокультурного позиционирования музыкального театра весьма остры, а попытка их разрешения имеет большое значение и представляется актуальной научной задачей.

Теоретическое значение диссертации связано с рассмотрением музыкально-театрального искусства в аспекте межкультурного диалога и даже полилога. Полилогичность исследовательского дискурса реализована в нескольких уровнях. Во-первых, сам процесс создания спектакля предстает как процесс межкультурного взаимодействия его создателей. При этом автор особым образом позиционирует роль продюсера в этом процессе, который, выступая посредником в межкультурной коммуникации между создателями спектакля и зрителями, одновременно сам является субъектом диалога. Во-вторых, продукт творчества – спектакль – характеризуется как хронотоп взаимодействия различных культур, как «полифония культурных голосов» (диссертация, с.6).

Практическая значимость исследования связана с рассмотрением проблем нового для российской театральной жизни репертуарного театра продюсерского типа, реалии которого хорошо известны соискателю. Результаты данного исследования могут учитываться при определении ориентиров культурной политики, представлять интерес для руководителей театральных организаций, а также для специалистов в области культурологии, театроведения и продюсирования.

Цель исследования заключается в осмыслении опыта художественно-творческого диалога культур в практике работы репертуарного театра продюсерского типа (на примере екатеринбургского театра «Урал Опера Балет»)).

Проанализировав различные управленческие модели оперного театра и особенности репертуарного театра продюсерского типа, автор осмысливает потенциал культур-диалогической методологии на предмет её соответствия организационно-управленческой и художественно-творческой специфике подобного коллектива; раскрывает механизмы реализации международных оперных проектов, концептуальной основой которых выступала данная методология; описывает опыт их практической реализации на примере таких постановок театра «Урал Опера Балет», как российские премьеры опер

«Сатьяграха», «Пассажирка», «Греческие пассионы», «Три сестры». Последовательное решение этих задач обеспечивает достижение заявленной цели.

Структура диссертационного исследования определена целью и задачами. Во Введении убедительно обосновывается актуальность проводимого исследования, содержательно описывается степень разработанности заявленной темы, определяются объект и предмет исследования, характеризуются его теоретическая и практическая значимость.

В первой главе «Репертуарный театр продюсерского типа – тенденция и способ бытия диалога культур в современной музыкально-театральной культуре», включающей два параграфа, последовательно рассматривается история становления театральной культуры в нашей стране, анализируется специфика межкультурного взаимодействия в музыкально-театральном искусстве; исследуется необходимость управляющего воздействия в контексте проблемы свободы творчества; выявляются основные модели управления театром.

В разделе, открывающем работу, Андрей Геннадьевич, подробно, можно сказать с глубоким знанием предмета, излагает историю становления театрального дела в нашей стране и описывает особенности их организационного строения. В канву повествования вплетено упоминание о Новом городском театре Екатеринбурга (ныне «Урал Опера Балет»), созданного в 1912 году, в ответ на потребность горожан в театральной и музыкальном искусстве.

Автор развернуто охарактеризовал время театрального эксперимента 1980-х годов, который осуществлялся на фоне радикальных социально-экономических преобразований и привел к изменению принципов экономической деятельности и творческой работы театральных коллективов. Одним из этих изменений и стало внедрение разных моделей управления театрами.

Детальное рассмотрение историко-культурных обстоятельств, обусловивших распространённость в России репертуарного театра, позволило всесторонне охарактеризовать эту организационную модель и сопоставить ее с продюсерским (проектным) театром.

Отдельно выписан фрагмент об антрепренерах, менеджерах и продюсерах в разрезе сходств и различий этих позиций. Для характеристики продюсера и продюсерства автор нашел наиболее яркие примеры, цитаты и эпитеты. Специфика продюсерской деятельности в работе напрямую увязывается с умением выстраивать диалог, что параллельно выводит автора на разговор о проблемах свободы творчества. Нельзя сказать, что этот вопрос находится в русле исследовательских задач соискателя, но он, рассматривая эту проблему на стыке персоноцентрических и социоцентрических позиций, определяет свободу творчества как «способность художника творить в соответствии с его целями и интересами,

с опорой на познание объективной необходимости и в процессе многомерного диалога с другими культурами» (диссертация, с.32).

Характеризуя многочисленные и разнонаправленные требования к театральному менеджеру, автор приходит к обоснованной констатации о «нарастании гуманитарного содержания профессии театрального менеджера» (диссертация, с.38).

Описывая и сопоставляя три вида театров репертуарной модели (театр с постоянной труппой, театр без труппы и театр в форме полифункциональных центров), а также другую типологию, где выделены репертуарный театр режиссерского типа и продюсерский проектный театр, на стыке этих двух моделей автор исследования выявляет еще одну, новую модификацию репертуарного театра продюсерского типа. Завершая этот исследовательский сюжет, Андрей Геннадьевич подчеркивает, что эта модель «... объединяет в себе постоянство традиционного репертуарного театра с активной ролью сценического менеджмента...» и представляется как «...наиболее перспективная модель бытования репертуарного театра в современном культурном пространстве» (диссертация, с.42).

Далее речь идет об удачных примерах управленческой модернизации музыкальных театров страны, в которых удалось реализовать стратегию с «расширением функций и задач эталонного репертуарного театра, вбирающего в себя прагматику продюсерского дела» (диссертация, с.43). Логичным развитием исследовательской мысли выглядит переход к описанию ситуации екатеринбургского театра оперы и балета. Автор показывает, как из традиционного репертуарного театра федерального подчинения к 1980-м годам коллектив приобрел славу «уральского феномена», спектакли которого становились заметными событиями, а осуществление успешных новаторских постановок в 2000-е годы закрепило за уральской оперой имидж ищущего и не боящегося экспериментов коллектива. С этого момента оперный театр окончательно стал на путь обновления репертуара и всей системы внутреннего управления. Последующие постановки, начиная с 2012 года, убедительно подтвердили достоинства новой управленческой модели, центральной фигурой которой является продюсер, как «творчески мыслящий управленец» (И.К. Фокина).

Следующий параграф первой главы посвящен диалогу культур как парадигме для анализа бытия искусства. В разделе развернуто и содержательно точно охарактеризованы взгляды М. М. Бахтина, В. С. Библера и Ю. М. Лотмана на природу диалога культур. Автор убедительно показывает, что музыкальный театр создает дополнительные возможности для подобного диалога. Здесь возникает особое пространство межкультурной коммуникации, которое разворачивается одновременно в нескольких измерениях – музыкальном, вербальном и визуальном. Опера, рождение которой осуществляется в процессе диалога его создателей, «становится уникальной, многослойной и многосубъектной формой полилога ... в пространстве художественного текста» (диссертация, с.62-63).

Завершается глава выводом о том, что практика работы театра «Урал Опера Балет» доказательно демонстрирует, что ключевой компетенцией продюсера становятся диалогичность и умение организовать диалог, которые при реализации любого проекта обеспечивают высокую коммуникативность отношений его участников и в итоге проявляются в культурной полифонии спектакля.

Весьма ценную часть диссертационного исследования А.Г. Шишкина представляет вторая глава «Продюсерские проекты в екатеринбургском театре «Урал Опера Балет». В ней представлено развернутое (и, к слову сказать, весьма захватывающее) описание мультикультурных проектов, реализованных театром, ведомым нашим уважаемым соискателем. И каждый из них являет пример диалога разного содержания: межкультурного, межконфессионального, межпрофессионального, межпоколенного, межвременного и т.д. Эти примеры бессмысленно пересказывать, их нужно читать. И если автор, увлеченный потоком повествования, не всегда подчеркивает, как описанные продюсерские проекты работают на раскрытие темы, связанной с парадигматикой диалога культур, то эти выводы внимательный читатель делает сам. Оснований для подобного рода умозаключения достаточно в описании каждого этапа реализации продюсируемых проектов. Это – во-первых, состояние внутренней диалогичности в ситуации принятия решения о спектакле, во-вторых, содержательная диалогичность самих произведений, выбранных для постановки, в-третьих, межкультурная диалогичность процесса подготовки театрального представления и, наконец, диалогичность ситуаций вокруг ее премьеры и последующих показов спектакля.

Автор пишет: «Диалог культур, начатый в «Сатьяграхе» и обращенный, прежде всего, к восточным духовным практикам, продолженный в «Пассажирке» с ее обращенностью к трагической истории XX века и советскому прошлому, в «Греческих пассионах» – с ориентацией на евангельские ценности в ином культурном и историческом контексте, и заверченный в «Трех сестрах», предлагающих современный взгляд на русскую классику, способствует расширению картины мира зрителя, обогащению его чувственного и эмоционального опыта, включенности его в широкий общемировой культурный контекст» (диссертация, с.124). Кроме того, подчеркивается, что «все проекты были осуществлены международными командами постановщиков, на основании сложного инокультурного материала, и позволили на новом уровне выстроить диалог русской культуры с культурами других стран в Большом времени, в контексте искусства» (диссертация, с.128).

Детальное рассмотрение всех нюансов подготовки каждого спектакля тетралогии из опер XX века, которую предложил своим зрителям екатеринбургский театр оперы и балета, убедительно продемонстрировало роль продюсера как организатора пространства межкультурного диалога и посредника в процессе его реализации.

Обоснованным и содержательным выглядит Заключение, в котором подведены итоги диссертационного исследования, формулируются выводы и намечаются перспективы дальнейшей разработки темы.

К диссертации имеются шесть Приложений, в которых отражены биографии авторов, приводится содержание произведений и история их постановок, а также описаны параллельные программы событий, сопровождавшие премьерные показы спектаклей.

Научные результаты, полученные А.Г. Шишкиным, обоснованы и аргументированы большим объёмом рассмотренных источников, которые автор корректно использует. Список литературы включает 277 наименований, в т.ч. 11 на иностранных языках. Научные результаты широко освещены и опробированы. Об этом свидетельствуют 10 научных публикаций, среди которых есть 1 статья, индексируемая в Scopus и WoS, 4 статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, а также 5 публикаций иного рода. Результаты работы были представлены на 9 научных конференциях, состоявшихся в Москве, Екатеринбурге, Нальчике, Кемерово, Перми и Ялте в период с 2015 по 2019 год.

Автореферат соответствует основным положениям диссертации.

Большое достоинство работы в том, что она хорошо написана, а разделы, касающиеся практической работы соискателя в театре столь интересны, что, можно сказать, читаются на одном дыхании.

Констатируя несомненный факт зрелости, самостоятельности и законченности диссертационного исследования, одновременно признаем, что некоторые моменты требуют пояснения. В ходе научной дискуссии хотелось бы высказать ряд замечаний и задать несколько уточняющих вопросов:

1. В формализованной части Введения есть вопросы к объекту и предмету. В автореферате (с.7) и в диссертации (с.9) читаем: «Объектом данного исследования является музыкально-театральная культура России. Предмет исследования – репертуарный театр продюсерского типа в современной оперной культуре». Если это было действительно так, то в работе нужно было бы проанализировать на предмет достоинств и недостатков заявленную модель, и исследовать её на материале оперных театров всей страны. Но работа посвящена изучению функционирования модели репертуарного театра продюсерского типа в разрезе проблемы диалога культур, причем, на примере только одного коллектива – екатеринбургского театра «Урал Опера Балет». Следовательно, приведенные формулировки не соответствуют содержанию работы, и соискатель должен их скорректировать.

2. Наблюдается структурный перекоп в пользу параграфа 1.1. «Репертуарный театр продюсерского типа как новая форма театрально-музыкальной культуры в современной России» первой главы. Объем раздела 35 страниц (С. 17-52). До с.39 речь идет об истории становления отечественной театральной культуры, и только, начиная с 39-ой страницы,

исследовательское внимание сосредотачивается на репертуарном театре продюсерского типа, как и указано в названии. Поэтому было бы логично разделить первую главу не на 2, а на 3 раздела. Это позволило бы уравновесить структуру работы (первая глава состояла из 3 разделов, а вторая – из 4) и привело бы в соответствие название и содержание разделов диссертации.

3. В своей работе автор пишет о свободе творчества художника и показывает, что одним из правовых ограничителей этой свободы является управленец. В диссертации на с.34 прямо сказано: «...управление может быть рассмотрено как одна из форм правового ограничения автора». Вопрос, применимо ли понятие свободы творчества к продюсерской деятельности? Если это так, то свободен ли наш уважаемый автор в этом смысле?

4. Есть погрешности в оформлении работы. Например, на сс.25, 28-32, 39-40 содержится упоминание имен ученых и театральных деятелей, в оформлении которых нет единообразия. Иногда они упоминаются с полным написанием имени, иногда – с одним инициалом, в отдельных случаях указываются без инициалов. Не всегда точно оформлено цитирование. Так, на с.27 диссертации мы находим цитату «особые формы театрального мышления и творчества», но нет указания на автора и ссылки на использованный источник.

Обозначенные замечания не отменяют общую высокую оценку работы. Диссертация Андрея Геннадьевича Шишкина «Репертуарный театр продюсерского типа в аспекте проблемы диалога культур (на примере екатеринбургского театра «Урал Опера Балет»)» является самостоятельным научным исследованием, обладающим новизной, эвристическим потенциалом, теоретической и практической значимостью. Ее результаты способствуют развитию практикоориентированного направления культурологии театра. Общеизвестно, что у любого исследования два результата: это – собственно текст и его автор. Нам импонирует ситуация, когда успешный менеджер, активно вовлеченный в театральный процесс, ставит перед собой задачу теоретического осмысления накопленного опыта в актуальной научной парадигме и преуспевает в этом. Хочется поздравить Андрея Геннадьевича с этим результатом.

Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 5.10.1 Теория и история культуры, искусства в части соответствия следующим пунктам: 2. Теоретические концепции культуры; 9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и смыслов. Традиции и инновации в истории культуры; 13. Механизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре и истории; 15. Возникновение и развитие исторически удаленных и современных феноменов культуры; 25. Искусство как феномен культуры; 38. Культура и коммуникация. Межкультурные коммуникации; 41. Диалог культур и их взаимообогащение. Культурные контакты и взаимодействие культур народов мира; 44. Культурная политика общества, национальные и региональные аспекты.

Не вызывает сомнений факт соответствия работы требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ.

Все вышесказанное даёт основание заключить, что автор работы «Репертуарный театр продюсерского типа в аспекте проблемы диалога культур (на примере екатеринбургского театра «Урал Опера Балет»)» Андрей Геннадьевич Шишкин заслуживает присуждения искомой степени кандидата культурологии по специальности 5.10.1 Теория и история культуры, искусства.

Официальный оппонент - доцент, проректор по научной работе ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки», доктор культурологии (научная специальность 24.00.01 – теория и история культуры)

Гун Галина Евгеньевна

«27» мая 2022 г.

Подпись	<i>Гун Г.Е.</i>
Заверяю:	
Документовед	<i>Зеркина А.В.</i>

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки»

Адрес: 455036, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 22
Тел.: +7 (3519) 42 30 07, E-mail: info@magkmusic.com
+79512563089, E-mail: filosof_gun@mail.ru