

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Яны Алексеевны Ферран
«Формирование социального статуса профессии „композитор“
в дореволюционной России»,
представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

Представленная на соискание степени кандидата наук диссертация Я.А. Ферран выполнена на стыке нескольких дисциплинарных подходов, что, с одной стороны, открывает перед автором большой потенциал для раскрытия заявленной темы, а с другой – усложняет задачу адекватной классификации материалов исследования и их аналитического восприятия. В диссертации вполне умело применены объяснительные ресурсы социологии профессий, истории права и искусствоведения.

Следует отметить, что упоминаемые автором предыдущие отечественные исследования композиторской профессии в основном касались узко исторических или культурологических аспектов рассмотрения этого занятия, тогда как социологический взгляд был на периферии зрения исследователей. В анализируемой диссертации заявлено, что в центре внимания находятся правовые и социально-экономические факторы, повлиявшие на процесс профессионализации композиторов в России XIX века. Так открывается новая страница в изучении данной профессиональной группы, и предложенная диссертация будет интересна не только культурологам, историкам и музыковедам, но и социальным ученым, для которых важно понимание исторических корней формирования новых профессиональных групп и сообществ и роли государства в этом формировании. В работе отдельное внимание уделяется значению институционального вызревания авторского права на музыкальные произведения, что сопровождало, а иногда и служило катализатором профессионализации композиторского занятия в России XIX века.

Среди достоинств работы можно отметить введение в широкий оборот ранее не известных документов, связанных с практикой профессиональной деятельности композиторов в изучаемый период, и это является самостоятельным авторским вкладом в развитие исследований по данному направлению.

Структура диссертации в целом отражает исходную задумку автора, релевантна поставленным целям и задачам и показывает различные стороны профессионализации композиторов в России XIX века. Диссертация состоит из трех глав.

Первая глава «Основные направления социального конструирования профессий и специфика профессии «композитор» имеет не самое удачное название, поскольку просто вводит читателя в проблематику социологического понимания профессионализма и знакомит с тем, как формировалась профессия композитора. Рассматривая в первом параграфе данной главы социологические концепции профессионализма, Я.А. Ферран упоминает основных зарубежных и российских авторов, работавших в этом направлении исследований, и, в целом, аккуратно обращается с соответствующим концептуальным аппаратом. Проблемой данной части работы является относительно слабое внимание к особенностям становления профессионализма творческих профессий, которые, хотя и находятся в пространстве интеллектуальных занятий, но связаны с культурными полями репутаций и оценки аудитории, а поэтому успех в этих сферах далеко не всегда базируется на институциональных основах, присущих профессиям юриста, врача и т.п. Второй параграф первой главы концентрируется на перипетиях обретения профессионального статуса российскими композиторами, на который влияло появление специального музыкального образования, официальное наименование в дипломах («свободный художник»), переход от меценатской поддержки к ориентации на публику и т.д. Несмотря на некоторую схематичность изложения, параграф читается с интересом. В целом, первая глава решает проблему теоретико-методологической рамки исследования и иллюстрирует ее адаптацию к теме работы.

Вторая глава «Институциональные факторы становления композиторской профессии в русской культуре 2-й половины XIX века» посвящена характеристике роли различных институтов (издательств и т.п.) в профессионализации занятия композитора в дореволюционной России. В первом параграфе данной главы, имеющем, на наш взгляд, сложное и немного странное название «Деятельность театральных организаций по формированию композиторского статуса. Формы вознаграждения композиторского труда в дореволюционной России», описывается процесс перехода от разовых меценатских вознаграждений сочинителям музыки к системе оплаты за продажу произведений. Здесь обращается внимание на роль государства и институционализации системы авторского права на результаты творческого труда как значимых катализаторов профессионализации композиторов. Второй параграф данной главы «Роль издательских институций в конституировании композиторской профессии» посвящен тому, как нотные издатели способствовали институционализации

композиторской профессии в России. Самым любопытным является сюжет глобального (в данном случае европейского) контекста международных соглашений об авторских правах, заключенных немецкими музыкальными издателями, и их влияния на занятие композитора в нашей стране. Также важным оказалось рождение и рост российских музыкальных периодических изданий, позволявших распространять произведения среди заинтересованной аудитории. Данный параграф насыщен интересным историческим материалом и дает объемное представление о роли издательских институций в становлении композиторской профессии. Единственное, что требует дополнительного пояснения, – термин «конституирование», под которым подразумевается, видимо, участие в профессионализации данного занятия.

Третья глава диссертации *«Авторское право как экономический и юридический фактор композиторской деятельности в дореволюционной России»* характеризует роль укрепления системы авторского права на музыкальные произведения в процессе профессионализации композиторов. Сначала в параграфе «Формирование авторского права на музыкальные произведения в России» Я.А. Ферран кратко говорит о генеалогии авторского права в целом и сосредоточивает внимание на российской истории авторского права в области музыки. При этом также подчеркивается связь развития российского авторского права с европейским, прежде всего, с немецким. Параграф основан на богатой базе источников и является вкладом в понимание истории отечественного авторского права. Практика применения авторского права в России в музыкальной сфере рассмотрена в параграфе «Функционирование авторского права в сфере музыкального театра в дореволюционной России». Автор активно обращается к документационной базе российских дореволюционных театров и описывает перипетии решения вопросов финансов и авторства в театральном контексте. В параграфе «Функционирование российского авторского права в издательской деятельности до революции» автор снова обращается к изменениям в издательской индустрии, которые оказывали влияние на профессию композитора. Данный параграф органично вписывается в структуру работы и отвечает поставленным целям и задачам.

Также по содержанию и композиции диссертации имеется несколько замечаний, которые не влияют на общую положительную оценку проделанной автором работы:

- Если рассматривать данное исследование, отчасти сделанное и с использованием социологических теорий и подходов, то возникает проблема теоретических определений ряда важных понятий («институционализация»),

«профессионализация» и т.п.), применяемых в работе. Например, теория социальных институтов обладает собственной развитой традицией и различными взглядами на производство социальных институтов и их природу. В данной диссертации эти важные концепты рассматриваются автором как некие общепризнанные и не нуждающиеся в обосновании понятия. С другой стороны, возможно, этого достаточно для решения исследовательских вопросов в рамках специальности, по которой написана работа.

– Диссертация базируется на широком круге исторических источников, и автором проделана большая работа в архивах. Между тем, мне не хватило субъективного и культурно-исторического контекста формирования композиторской профессии в России. Имеется в виду то, как сама публика и сами композиторы определяли себя относительно социального окружения, как воспринимала их публика. Ведь профессиональный статус – это и культурный феномен, связанный с укорененностью занятия в определенную социокультурную среду, и официальные документы не всегда дают возможность ощутить эту характеристику профессионального статуса. На мой взгляд, в этом отношении автору могло бы помочь более широкое, но тематически фокусированное изучение личных документов и прессы того времени, включая, во-первых, дневники, личные письма и воспоминания композиторов и музыкантов, во-вторых, газетные и журнальные публикации того периода, в которых композитор «выходит из тени», становится важным актором музыкальной культуры, обретает социальный статус.

– Структура третьей главы диссертации имеет потенциал совершенствования: первый и третий параграф логически связаны друг с другом, поскольку авторское внимание сосредоточено на рассмотрении роли издательской индустрии, тогда как второй параграф – это описание взаимоотношений театров и композиторов.

– В целом работе недостает сравнительного анализа как межстранового (насколько процессы профессионализации композиторов в России соответствовали подобным в европейских странах, например, в Италии, Германии, Австро-Венгрии), так и межпрофессионального (например, как процесс профессионализации композиторов в России соответствовал подобным процессам у художников, литераторов и других творческих занятых).

- Возникает вопрос относительно влияния изменений музыкальных вкусов, способов потребления музыки, репертуара музыкальных произведений на профессионализацию композиторов в России в XIX веке.

В целом, диссертационная работа «Формирование социального статуса профессии „композитор“ в дореволюционной России» Яны Алексеевны Ферран является завершенным, самостоятельно выполненным исследованием, которое находится на пересечении нескольких дисциплинарных областей, но соответствует выбранной специальности и требованиям, изложенным в пп. 9, 10, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых степеней» № 842 от 24.09.2013), имеет ясную и обоснованную внутреннюю логику, выполнена на достойном профессиональном уровне, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – музыкальное искусство.

Роман Николаевич Абрамов

доктор социологических наук,
профессор, заместитель заведующего
кафедрой анализа социальных институтов
департамента социологии
факультета социальных наук
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 11
Web-сайт: <https://www.hse.ru>
E-mail: rabramov@hse.ru
Тел.: +7(495) 772-9590 *12454

Москва,
«7» 08 2020 г.

