

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Игнатьевой Надежды Сергеевны «Мадригалы мантуанских композиторов на тексты “Верного пастуха” Дж. Б. Гварини (к истории *второй практики*)», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 –

Музыкальное искусство

Диссертация Н. С. Игнатьевой «Мадригалы мантуанских композиторов на тексты “Верного пастуха” Дж. Б. Гварини (к истории *второй практики*)» – первое фундаментальное исследование, посвященное проблемам жанра мадригала в контексте придворной, литературно-музыкальной жизни эпохи Ренессанса. Центральная точка исследования – Дж. Б. Гварини, тексты «Верного пастуха», в фокусе которой рассматриваются знаменательные «события» музыкального искусства – мадригалы К. Монте́верди, мантуанских композиторов – Дж. Д. Верта, Дж. Дж. Гастольди, история *второй практики*. Каждое из этих «событий» связано с главным сюжетом, но как представлено в диссертации, обретает собственную жизнь, некую индивидуальную окраску в истории музыкальной культуры эпохи. Новизна и актуальность, представленной к защите работы Н. С. Игнатьевой, – бесспорна. Нова и убедительна ее концепция: мадригалы Монетеверди, других мантуанских композиторов, полемика о *второй практике* исследуются сквозь призму взаимодействия с текстом и постановками «Верного пастуха» Гварини.

В работе заявлены и успешно решаются сложные проблемы. Так, выявляя мотивы обращения к текстам «Верного пастуха» Монте́верди, мантуанских композиторов, рождения *второй практики*, автор диссертации открывает их смысл, погружая читателя в атмосферу церемониалов мантуанского двора. Создать панораму придворной музыкальной жизни достаточно сложно. Необходимо проделать кропотливую работу в поисках источников, на их пересечении найти нужные точки соприкосновения с избранным сюжетом, дать ему оценку и многое др. Н. С. Игнатьева с этой

задачей блестательно справилась. В результате основная проблематика работы приобретает достаточно отчетливые контуры в контексте анализа мантуанской музыкально-театральной жизни во времена правления Винченцо I Гонзаги. Автор рассматривает интересные, яркие, информативные сюжеты: незаурядную личность Винченцо, его инициативы в создании особого тонаса музыкальной и театральной атмосферы двора, в деятельности интеллектуальной и артистической элиты, роль в судьбе Монтеверди. Традиционная церемониальность предстает в работе как синтез канонического и индивидуального (например, в формах музыкально-театральных фестивалей). Общая картина придворной, музыкальной жизни дополняется флорентийским сюжетом с анализом свадебных торжеств семейства Медичи, творческих открытий при дворе д'Эсте и др.

Одна из ключевых проблем работы – дискуссия вокруг «Верного пастуха» в среде придворных интеллектуалов и музыкантов. В анализе литературной полемики, начавшейся еще до публикации трагикомедии, в различного рода текстах высвечиваются позиции Дж. Б. Гварини, его противников и сторонников по поводу теории жанра трагикомедии, «идеалов», «целесообразности предписаний Аристотеля», «нравственного смысла и социальной пользы трагикомедии» и др.

Полемика Дж. М. Артузи и братьев Монтеверди – одна из фундаментальных глав диссертации – расследуется автором последовательно, детально с завершающими убедительными выводами в finale каждого раздела. Спор о *второй практике* предстает как один из значимых сюжетов в истории музыкальной эстетики Ренессанса и Барокко, как параллель к литературной полемике о «Верном пастухе», как некая «установка» на «выразительную передачу поэтического текста», как завершающий этап эволюции классического мадригала. Суть полемики Артузи – Монтеверди раскрывается в подробном анализе трактата Артузи «О несовершенствах музыки» (проблема диссонанса – консонанса, критика мадригала «*Cruda Amarilli*»), полемического «Разъяснения» Джулио Чезаре Монтеверди, ответа

Артузи оппонентам во «Втором музыкальном рассуждении...» с обвинениями в адрес новой практики как ухудшенной старой, «химеры и суэты», в отказе от учения Дж. Царлино. В результате подводится итог полемики, где «новации» оказываются вписанными в контекст теории Царлино, спор о *второй практике* трактуется как попытка «осмысления наследия Царлино», где *вторая практика* для Монтеверди – реальность современного искусства, мощный импульс «для саморазвития» и интеллектуального поиска, осознания собственного творческого пути не в словах, а в «вещах». В процессе знакомства с текстом этой главы в полной мере убеждаешься в справедливости заключительного тезиса об историческом значении *второй практики*: в постановке вопроса о соотношении слова и музыки как «основополагающей проблемы музыкальной композиции» в ренессансном мадригале; в том, что в основе дебатов оказалось понятие «практики», а главным действующим лицом – Монтеверди.

Теоретическая и практическая ценность работы весьма значительна в связи со сложностью проблематики. И предпринятый автором диссертации основательный анализ различного рода трудов, особенно касающихся спора о *второй практике* (К. Палиски, К. Дальхауза, Б. Кулавика, У. Зигеле, Ч. Браунера и др.), это подтверждает.

Проблема соотношения музыки и слова, ее индивидуальное решение предстает в разделе о мадригалах мантуанских композиторов как образцов *второй практики* – Верта, Гастольди, Монтеверди. В аналитических этюдах, посвященных мадригалам Верта (Одиннадцатая книга), Гастольди (Четвертая книга), Монтеверди (Четвертая и Пятая книги) демонстрируется автором механизм трактовки текстов Гварини композиторами, их влияния на музыкальный язык. Сквозные интонационные связи, раскрывающие важные смысловые акценты поэтического текста (Верт), моноритмическая фактура и простота гармонии, диссонантность и полифония смыслов (Гастольди), «манифестация чувств и переживаний», «логика порядка» в Четвертой книге и «сценичность» в Пятой книге Монтеверди – эти и другие точные наблюдения

– свидетельства того, что подобный анализ мог проделать только свободно владеющий материалом и проникнувший «вглубь» эпохи исследователь, тонкий знаток музыки. Обращу внимание лишь на некоторые наблюдения автора как свидетельства глубокого понимания музыки: на метроритмическую фактуру как условие отчетливого звучания, иллюстрацию слова в «*Cruda Amarilli*», или персонификацию тембров в «*O, primavera*» Верта, стилистические тонкости в «Игре в жмурки» Гастольди, музыкальные связи (фигуры аффекта скорби, например) в Пятом и Шестом мадригалах Четвертой книги Монтеверди, музыкально-поэтические связи в его же мадригалах «*O, Mirtillo*» и «*Cruda Amarilli*». Ни одно значимое слово текста не остается без внимания автора работы, и находит точный аналог в сфере музыкальной выразительности.

Диссертация привлекает обоснованностью научных результатов, обобщений, выводов, степень доказательности и достоверности которых обеспечивается опорой на обширный фактологический и аналитический материал. Отмечу использование многочисленных источников (литературных и музыкальных), что дает возможность Н. С. Игнатьевой представить вполне убедительные аргументы в пользу заявленной в диссертации концепции. Представлена внушительная библиография (243 позиции), а также Приложения, куда входят переводы текстов мадригалов мантуанских композиторов, партитура Четвертой книги пятиголосных мадригалов Гастольди, выполненная автором на основе опубликованных голосов и др. Ценность и полезность этих материалов для дальнейшей исследовательской работы – бесспорна.

Итак, в результате в диссертации представлена новая и убедительная концепция, где каждый сюжет способен открыть новое направление для поиска, стимулировать дальнейшие исследования и вызвать некоторые вопросы. Какие еще литературные увлечения, помимо моды на «Верного пастуха» Гварини, существовали в Мантуе в период работы Монтеверди при дворе герцогов Гонзага? В работе освещается история создания светских

сочинений Монтеверди мантуанского периода. Но известно, что в это же самое время он писал и духовную музыку, часть которой вошла в публикацию 1610 года. Что известно об обстоятельствах ее возникновения?

Данные вопросы не снижают общей высокой оценки работы. Содержание диссертации с достаточной полнотой отражено в автореферате и 3-х публикациях в рецензируемых журналах.

Диссертация «Мадригалы мантуанских композиторов на тексты “Верного пастуха” Дж. Б. Гварини (к истории *второй практики*)» полностью соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 28 августа 2017 № 1024), а автор – Надежда Сергеевна Игнатьева заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство.

27 ноября 2017 г.

доктор искусствоведения,
ведущий научный сотрудник сектора музыки
Российского института истории искусств

Н. А. Огаркова

Огаркова Наталия Алексеевна
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
«Российский институт истории искусств»
Ученая степень: доктор искусствоведения
Должность: ведущий научный сотрудник сектора музыки
Адрес организации: 190000, г. Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 5
Тел.: 8 (812) 314-41-36;
E-mail организации: spb@artcenter.ru
Web-сайт организации: www.artcenter.ru

*Огаркова Н.А.
Игнатьева Н.Е.*