

«Утверждаю»

Ректор МГИМ имени А.Г. Шнитке
Заслуженный работник культуры РФ,
кандидат педагогических наук,
профессор Дегтярев А.Л.

10 апреля 2015 года.

ОТЗЫВ

**ведущей организации – МГИМ им. А. Г. Шнитке о диссертации
Жарковой Василисы Алексеевны
«Концертные арии В. А. Моцарта для колоратурного сопрано:
эволюция вокального стиля (исполнительский аспект)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство»**

Представленное к защите диссертационное исследование Василисы Алексеевны Жарковой посвящено особой области вокальной музыки В. А. Моцарта – концертным ариям для колоратурного сопрано, области сравнительно мало знакомой, как отечественным исполнителям, так и музыковедам. С этой точки зрения предлагаемый материал характеризуется **научной новизной и актуальностью.**

Жанр концертной арии всегда привлекал внимание композитора и по разным причинам вызывал у него большой интерес, но, как следует из предлагаемой работы, именно арии для колоратурного сопрано представлены в богатом художественном наследии Моцарта особенно широко. Обращение к данной проблематике является для диссертантки не случайным шагом. Выбор материала обусловлен концертным опытом автора работы, практически освоившего особенности колоратурного исполнительства и могущего не только обобщить свои личные творческие наблюдения, но и дополнить их широкими музыкально-теоретическими и историческими сведениями. В серьезном, по сути – историко-теоретическом исследовании, посвященном одной из областей вокальной музыки Моцарта, автору удалось проследить эволюцию данного жанра в творчестве композитора, связав ее с особенностями его развития в европейской культуре, а также затронуть ряд смежных проблем, касающихся вопросов композиции произведений, их музыкального языка, взаимодействия слова и музыкального текста. Работа насыщена по объему информации и многогранна по содержанию. В ее аналитических разделах не только рассматриваются конкретные произведения, но через них автор привлекает внимание к личности композитора, событиям его жизни, связанным с созданием концертных арий, дополняет материал сведениями об исполнителях, с которыми Моцарту доводилось постоянно сотрудничать.

Диссертация состоит из трех глав, обрамленных Введением и Заключением, имеет обширный список литературы, включающий 137 наименований, из которых

49 – на иностранных языках (немецком, итальянском, английском). В центре содержания работы последовательное рассмотрение 13 концертных арий для колоратурного сопрано, представленных автором в хронологическом порядке и отражающих эволюцию жанра в творчестве Моцарта.

Введение носит информативно поясняющий и уточняющий характер. В нем автор определяет особенности построения работы, цели, задачи и метод исследования, а также наиболее значимые научные источники, позволившие исследовательнице установить некоторые детали трактовки жанра и его особенности.

Первая глава Диссертации – «Моцарт, кастраты, колоратурные сопрано и концертные арии» решает более общие проблемы. Содержание главы очень широко и имеет скорее историческую направленность. Это вопросы возникновения и развития жанра концертной арии вплоть до XX века, определение степени его востребованности в композиторской и исполнительской практике, в том числе и в русской. Рассуждения о технических деталях жанра в сравнении с оперными ариями дополняются и уточняются письменными высказываниями самого Моцарта, как в отношении произведений, так и в отношении исполнительниц – обладательниц уникальных голосов, которые сыграли заметную роль в формировании не только интереса к самому жанру, но и его художественных особенностей. Одной из интереснейших проблем, посвященных истории колоратуры, которую автор рассматривает в данной главе, является вопрос о преемственности колоратурного пения, как отражения эстетики нового времени, от традиций певцов-кастратов (параграф 1.3.).

Наиболее значимы для раскрытия темы Диссертации ее вторая и третья главы, содержание которых посвящено анализу конкретных концертных арий. Во второй главе – «Становление оперно-вокального стиля В. А. Моцарта на примере его ранних концертных арий», включающей в себя 5 параграфов (в соответствии с числом рассматриваемых в ней концертных арий: *"Cara, se le mie pene"*, *"A Berenice...Sol nascente..."*, *"Fra cento affanni"*, *"Se tutti imali miei"*, *"Non curo l'affetto"*) – показан процесс творческих поисков композитора и его первые достижения в данном жанре в период с 1767 по 1771 год. Придерживаясь избранного в работе индуктивного метода, диссертантка тщательно и последовательно анализирует каждое произведение: уточняет их форму, музыкально-выразительные приемы, устанавливает тесную взаимосвязь их музыки с текстом, для чего предлагает собственные подстрочные переводы, позволяющие точнее соотносить смысл слов и музыкального изложения. В ряде случаев автор, опираясь на сведения, почерпнутые из моцартовских документов и комментариев, уточняет историю создания и исполнения арий, принадлежность их текстов конкретным либреттистам, выявляет образные и интонационные связи с оперными фрагментами, что позволяет определить контекст ранних концертных сочинений, их типичность для стиля Моцарта. Благодаря подобным комментариям каждый аналитический раздел приобретает большую значимость и практическую ценность.

В этом плане очень полезным, на наш взгляд, представляется и сравнение арии Аспазии из оп. «Митридат» с концертной арией KV 88, сделанное на сс.67 – 69, и связанные с ним пояснения в текстах арий и в либретто Метастазии и Чинья Санти.

Принцип построения, заданный во второй главе, сохранен и в третьей («Концертные арии зрелого периода»: "*Alcandro, lo confesso*", "*Popoli di Tessaglia*", "*Ma che vi fece, o stelle*" и др.), где представлены восемь арий, написанных Моцартом в период с 1778 по 1788 год. Значительная часть их предназначалась для Алоизии Вебер, исключительным мастерством которой (и не только мастерством!) Моцарт всегда восхищался. И, как справедливо замечает диссертантка, именно это восхищение позволило ему осуществить «небывалый прорыв» в художественном воплощении тех задач, которые он ставил перед колоратурами в ариях зрелого периода. Подчас рассматривая некоторые из них лишь как творческое «упражнение», Моцарт многократно возвращается к этим произведениям, совершенствуя их текст, усложняя вокальную технику, расширяя эмоциональный диапазон. Наблюдения над этим процессом позволяют автору исследования не только проследить историю работы композитора над вокальным языком арии, но и проникать в психологические детали интерпретации текста, необходимые для понимания художественной ценности произведения. Для уточнения смысла концертных арий диссертантка здесь, как и во второй главе, анализирует не только их собственно музыкальный текст, но обращается к первоисточникам поэтического содержания, поясняет драматические коллизии, обозначенные в тексте, и таким образом облегчает исполнителям возможность понимания глубинной структуры художественного смысла произведения, не прибегая к внешним атрибутам – декорациям, костюмам и т.д., как это могло бы быть в сочинениях для оперной сцены.

Наряду с анализом драматического текста автор тщательно рассматривает особенности музыкальной формы, возможные варианты ее трактовки при динамизации тематического материала, связь принципов построения и варьирования музыкального текста с вокальными возможностями исполнительниц – включение каденций, усложнение приемов колорирования, границы использования верхних регистров, уплотнение оркестровки. Последовательно останавливаясь на каждой арии, автор отмечает в них не только их индивидуальные особенности, но и выявляет общие закономерности, в равной степени присущие многим сочинениям этого периода, не случайно между ними возникают совпадения, как в вокальных интонациях, так и в исполнительских приемах – типовых скачках, трелях и других вокальных элементах, которые из концертных арий-упражнений затем расходятся по оперным шедеврам Моцарта, как это, например, происходит со знаменитой арией Царицы Ночи.

Достоинством завершённой работы является ее Заключение, обобщающее основные положения исследования. Вместе с тем данный раздел ни в какой мере не является «повторением пройденного». Автору удается найти новые детали в анализе вокальных форм, типов вокала, используемых для колоратур,

которые отражают профессиональные наблюдения исследователя-вокалиста. Одним из основных положений такого рода является наблюдение о распределении вокальных трудностей согласно композиции целого. Как указывает автор, Моцарт предпочитает не вводить пространные пассажи в самом начале вокальной партии. В частности, по мнению автора, «главные темы имеют более спокойное развитие вокального материала, тогда как побочные обильно украшены различными пассажами». Интересным представляется и наблюдение о сходстве колоратурных вокальных формул с моцартовскими «украшениями» в произведениях для скрипки или фортепиано. Как и в основном разделе, в Заключении уделено внимание проблемам выстраивания формы арии, ее связям с общим содержанием, с семантикой тонального развития, т.е. с теми деталями, которые уже отмечались в аналитических разделах, но что вполне соответствует задачам итоговой части исследования.

Несмотря на то, что представленное исследование в целом безусловно заслуживает высокой оценки, выскажем все же некоторые замечания, касающиеся преимущественно частных деталей организации ее материала:

1. в силу своих композиционных особенностей, избранного методологического принципа и научных задач, поставленных исследователем, работа, на наш взгляд, нередко грешит описательностью и повторами;

2. большой объем включенной в работу информации, естественно сконцентрированной преимущественно на деталях вокального исполнения, по-видимому, не дал возможность автору тщательнее проработать вопрос об оркестровке и особенностях партитур в концертных ариях;

3. есть в тексте и досадные неточности – например, на стр. 42 указывается, что последней оперой Моцарта была «Волшебная флейта», а на стр. 193 последней оперой уже названа «Милосердие Тита». Какой же точки зрения на этот счет придерживается исследовательница?

Думается, однако, что мелкие погрешности и некоторые композиционные недочеты не могут снизить уже высказанной ранее оценки представленной Диссертации.

В качестве уточнения к размышлениям автора работы хотелось бы задать диссертантке следующий вопрос: Вы рассматриваете концертные арии Моцарта прежде всего в русле его оперных концепций, хотя у Вас есть замечания и о других возможных «родственниках» этого жанра. Не считаете ли Вы, что в концертных ариях присутствуют также взаимосвязи и с инструментальными концертными произведениями? Если таковые имеются, то на каком уровне происходит этот взаимообмен?

В заключение отметим, что Диссертация В. А. Жарковой это самостоятельное целостное исследование, которое отличают **актуальность постановки проблемы**, научный профессионализм, опирающийся на глубокое знание исполнительских особенностей, необходимых для интерпретации данного музыкального материала, а также владение многообразными текстовыми

источниками. Все произведения, к которым обращено внимание автора, вписаны исследователем в достаточно подробный историко-биографический и музыкально-стилистический контекст, что дает возможность глубже проникнуть в их содержание и творческие намерения композитора. Ценным фактом представляется также аналитическая обоснованность данной работы, внимание к проблемам формы и музыкального языка концертных арий, особенностям тонального развития, что делает основные разделы исследования содержательными и теоретически насыщенными.

Материалы Диссертации **отличаются новизной**, и ее результаты могут быть использованы при дальнейшем изучении тем, посвященных как вокальному исполнительству, так и собственно творчеству В. А. Моцарта, включены в специальные музыкально-исторические курсы.

Автореферат и научные публикации полностью отражают содержание и основные научные положения исследования.

Диссертация Василисы Алексеевны Жарковой «Концертные арии В. А. Моцарта для колоратурного сопрано: эволюция вокального стиля (исполнительский аспект)» отвечает требованиям п.9 – 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ 24. 09. 2013 № 842, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 17.00.02 «Музыкальное искусство», а её автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения.

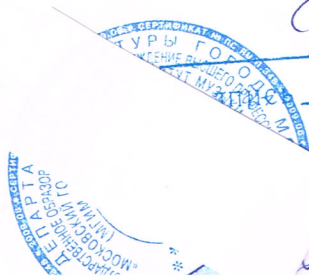
Отзыв составлен кандидатом искусствоведения, доцентом, профессором МГИМ им. А. Г. Шнитке Ольгой Сергеевной Фадеевой; заслушан, обсужден и одобрен на заседании кафедры теории и истории музыки Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке. (протокол № 13 от 10 апреля 2015 года).

Кандидат искусствоведения,
доцент, профессор кафедры теории
и истории музыки
ГОБУ ВПО «Московский государственный
институт музыки им. А. Г. Шнитке.»
123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, 10
Тел./факс: 8 (499) 194-83-89. E-mail: rector@schnittke-mgim.ru

О. С. Фадеева

Заведующая кафедрой теории и истории
музыки, кандидат искусствоведения, доцент

Л. С. Бакши

Фадеевой О.С. и
Бакши Л.С. заверяю
отдела кадров МГИМ им А. Шнитке
Блинова Т.В. «10» 04 2015