

Отзыв

официального оппонента доктора искусствоведения,
профессора Ромащук И.М. о работе
Василисы Алексеевны Жарковой
«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

Неисчерпаемое количество идей таит в себе музыка Моцарта, вдохновляя на раскрытие свойств его художественного гения не только исследователей, но и исполнителей. Интерес этот вполне понятен: приближение к Божественной красоте, гармонии, совершенству, но и каждый раз к новым открытиям в звуковой вселенной Моцарта, дает возможность выявить тончайшие грани созданных шедевров австрийского композитора-классика.

Собственно этим объясняется настойчивое обращение современных ученых и музыкантов к искусству мастера.

И что удивительно: все еще есть те заповедные сферы, которые изучены явно недостаточно. К ним принадлежит и такое художественное явление, как концертные арии для колоратурного сопрано, о которых идет речь в работе Василисы Алексеевны Жарковой, представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения.

Автор через собственный опыт исполнения этих сложнейших опусов Моцарта пришла, как очевидно, к необходимости погружения в то время и в ту атмосферу, когда были созданы концертные арии, изучила историю их создания, и с позиции исполнителя проанализировала вокальные шедевры Моцарта. Собственно, ограничения сферой концертных арий, созданных только для колоратурного сопрано, объяснимо творческой заинтересованностью Василисы Алексеевны в полноте знаний о произведениях, которыми украшен ее репертуар. И это можно только приветствовать, поскольку практикой, исполнительскими задачами движет научный труд певицы и исследователя В.А. Жарковой.

Диссертанту удалось не только «привлечь внимание к проблематике едва начавшего раскрывать свои тайны жанра» (В. Жаркова), но убедительно показать значимость концертных арий для колоратурного сопрано Моцарта в «контексте всего музыкального искусства второй половины XVIII века» (с. 202).

Проделана большая работа, и она дала возможность приблизиться к поэтике концертных (для колоратурного сопрано) арий Моцарта, выявить их общие и индивидуальные черты, показать их как рассредоточенный, единый и взаимосвязанный с операми композитора жанровый блок из ранних произведений и вершинных сочинений зрелого периода. И это сделано с такой научной тщательностью и исполнительской заинтересованностью *впервые*, что подтверждает фактор *новизны* диссертации В.А. Жарковой.

Творческая интуиция автора влекла к работе, имеющей *важное* и *актуальное* значение как для исполнительства, так и для науки. Явно назрела необходимость выделить и крупным планом рассмотреть эту особую жанровую ветвь музыки Моцарта в контексте вокального искусства композитора, в контексте времени, но и в развороте к современности, причем с удивительно свободой в раскрытии научно-творческого замысла. Редко так бывает, поэтому невозможно не отметить: исследование В.А. Жарковой сохранило непосредственность восприятия музыки Моцарта, то удивление, которое всегда сопряжено с постижением гениальных художественных открытий.

Автором впервые поставлены и решены задачи по выявлению специфики именно концертных арий для колоратурного сопрано, причем концертные арии для баса и других голосов тоже оказываются в поле зрения диссертанта. Василиса Алексеевна убеждена, что даже ранние опусы обладают такой силой притяжения, что их невозможно не представить как маленькие шедевры, и все, что касается их контекстуальной составляющей открыто в исследовании с предельной тщательностью, с обращением к изученным трудам отечественных и зарубежных ученых.

Собственно этому посвящена Вторая глава, в которой пять прекрасных творений Моцарта на стихи неизвестных авторов и «извлечений» из текстов Метастазии рассмотрены в соотнесении содержания и музыки, формы и ее наполнения, тональных красок и ритмических свойств, принципов выражения тех

эмоций, которые раскрыты в музыке. Чего не хватило: разворота к интонационной составляющей, большего внимания к интонационно-звуковым комплексам, к тем самым пассажирам и украшениям, о которых идет речь в общем плане.

Однако именно эта сторона вокального искусства оказалась едва ли не на первом плане при изучении В.А. Жарковой концертных арий для колоратурного сопрано зрелого периода (Третья глава). Возможно, автор тем самым хотела подчеркнуть определенную эволюцию концертных арий. Тем более что постепенно усложнялась и форма, более пространными и многослойными становились композиции этого жанрового вида, и именно в зрелые годы оформились и раскрылись во всей своей полноте интонационные свойства пластичной, выразительной вокальной интонационной ткани. Если все же вопросы в отношении ранних концертных арий остаются, то анализ созданных Моцартом вокальных арий и сцен в зрелые годы удовлетворяет полностью. Здесь, в Третьей главе, и более подробный, и более глубокий аналитический текст (кстати, он почти в два раза объемнее Второй главы, что понятно). Каждой из арий, включенной в шесть разделов главы, отведено особое место. Да и как могло быть иначе, если они сценически и музыкально развернуты, как, например, двухчастная ария-сцена на текст Кальцабиджи «Popoli di Tessaglia» с сонатной экспозицией, с разработкой и кодой. При этом ни одна деталь не ускользает от взора и слуха диссертанта. Разговор о тональном освещении этой музыки побуждает В.А. Жаркову акцентировать внимание на активном тональном движении, тогда как в ходе анализа всего объема концертных арий «невозможно не заметить намеренной ограниченности тонального выбора» (с.117). В другом аналитическом этюде, посвященном арии-сцене на текст Метастазियो из оперы «Демофонт» (KV 368), форма оказывается еще более сложной, с признаками сонатной и рондообразной, с особыми колоратурными пассажами, о чем подробно пишет исследователь. И вновь - выявление деталей, их укрупнение, с выводом о том, что Моцарт «продолжает расширять набор вокальных формул, совершенствовать их применение в общей ткани произведения...» (с. 135).

О каждой из рассмотренной в Третьей главе арий для колоратурного сопрано можно говорить как о серьезном исследовательском разделе, включенном в общую симфонизированную структуру диссертации.

Особое место занимает Первая глава, которая вводит в широкий круг проблем, связанных с выявлением специфических черт концертных арий, их отличия от арий из опер, их положения в исполнительской среде. В.А. Жаркова обращается к истории жанра, к творческим воззрениям композитора, его принципам подхода к тому или типу голосу, отмечая, что именно для колоратурного сопрано композитор написал половину «концертных сопрановых арий и ведущие партии в нескольких операх» (с.26). Отсюда берет свое начало увлекательное повествование о взаимоотношениях Моцарта с исполнителями, среди которых одно их первых мест занимает Алоизия Вебер.

Значимую роль играет развернутое Заключение: здесь сконцентрированы наблюдения над стилем концертных арий для колоратурного сопрано и обоснованы выводы; рассуждения автора подняты на новый уровень обобщений. Речь идет о семантике и тональной логике арий, о специфических оборотах мелодии, об особых оркестровых «лейтформулах», красочности звучания и роли ритурнелей с солирующими инструментами, об эволюции оркестрового письма Моцарта, о свойствах формообразования и развития форм концертных арии от *da saro* до сонатной. Подробно освещается проблема, связанная с раскрытием текста в концертных ариях. Все это дает возможность говорить о том, что Заключение становится весомым разделом диссертационной работы.

Достоверность результатов исследования подтверждается собственно опорой на многочисленные арии Моцарта, примеры из которых представлены в Приложении. Вопросы к автору имеют уточняющий характер: какие интонационные «формулы» (как Вы их называете) наиболее часто используются Моцартом в рассматриваемых Вами ариях? И каким из концертных арий Вы отдаете предпочтение как исполнитель? Последний вопрос касается упоминаемой Концертной арии «Der Wein» Альбана Берга: хотелось, чтобы Вы высказали свое отношение и к этому сочинению композитора XX века.

Итак: работа В.А. Жарковой представляет собой законченное, самостоятельное исследование, которое отличают новизна, актуальность, практическая значимость. Автореферат и изданные в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, статьи отражают основное содержание работы.

Результаты исследования могут быть востребованы в курсах истории музыки и анализа вокальных произведений, оказать несомненную пользу исполнителям музыки Моцарта, и не только концертных арий.

Таким образом: исследование «Концертные арии В.А. Моцарта для колоратурного сопрано: эволюция вокального стиля (исполнительский аспект)» отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор – Василиса Алексеевна Жаркова, безусловно, заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство.

Доктор искусствоведения, профессор,
проректор по научной работе
Государственного музыкально-педагогического
института имени М.М. Ипполитова-Иванова

М. М. Ромащук

Почтовый адрес: 115551, Москва, Каширское шоссе, д. 98, корпус 1, кв. 126.
Тел.: 8 (495) 391-60-17; моб. 8-926-707-55-50
Электронный адрес: inna.49@mail.ru

Адрес института: 109147, Москва, ул. Марксистская, 36; e-mail: info@ippolitovka.ru

3 апреля 2015 г.

Василиса И.М. Жаркова
Зам. начальника

Удостоверено
и.в. Жаркова
03.04.2015г.

