

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Саратовская государственная
консерватория имени Л. В. Собинова»
Занорин Александр Германович

«11» марта 2019 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертацию

Панкиной Елены Валериевны

«Фроттола в культуре итальянского Возрождения (1480–1530)»,

представленную на соискание ученой степени

доктора искусствоведения по специальности

17.00.02 – Музыкальное искусство

Диссертация Елены Валериевны Панкиной принадлежит к числу тех достаточно редких работ, которые обращены к изучению музыкального наследия, мало знакомого широкой аудитории любителей музыки. Полифоническая песня итальянского Возрождения в ее разных жанровых проявлениях в художественном плане исключительно ценное и выразительное явление, которое в отечественной практике до настоящего времени слабо вовлечено в исполнительский и научный обиход. Обратившись к малоисследованной в отечественном музыковедении проблеме «целостного системного осмысления контекстно-исторических, функциональных и стилистических аспектов итальянской полифонической песни» (с. 25 дисс.), исследователь сразу ставит перед собой исключительно объемную и многогранную задачу дать не только характеристику развития жанра фроттолы в период 1480–1530 гг., но и комплексно осветить эволюцию данного жанра в широком историко-культурном контексте. Все это

свидетельствует о значительной актуальности заявленной в диссертации темы и востребованности подобного рода исследований, как в отечественном, так и зарубежном искусствознании.

Диссертационное исследование Е.В. Панкиной обладает безусловной научной новизной, которая представляется в нескольких аспектах. Во-первых, как акцентирует сам автор, впервые фроттола, как жанр итальянской ренессансной полифонической песни, оказывается подвержена всестороннему комплексному анализу с выходом в область других гуманитарных дисциплин; развитие жанра осмысливается не только с точки зрения музыковедения, но и посредством широкого привлечения гуманитарных наук, отражающих социальный и художественный контекст эпохи. Во-вторых, итальянская фроттола получает глубокое изучение и систематизацию с точки зрения музыкальной композиции, процессов формообразования, что способствует встраиванию этого жанра в разнообразную систему вокальных полифонических жанров эпохи Возрождения и обнаруживает в нем признаки универсальности. В-третьих, автор диссертации показывает тесную взаимосвязь развития вокальных жанров исследуемого периода с развитием нотопечатания в Италии и, анализируя издательское дело в разных регионах Италии показывает, насколько эта взаимосвязь последовательна и глубока. В-четвертых, исследователь исключительно глубоко погружается в образный и структурный ряды организации поэтического текста фроттолы, что позволяет осознать исключительную цельность данного жанра как литературно-музыкального и т.д.

Отдельно следует выделить еще одну грань научной состоятельности и новизны диссертации Е.В. Панкиной – это источниковедческая база исследования. Список источников, которыми пользуется автор, весьма репрезентативен и включает значительный корпус различных материалов. Прежде всего, это обширный свод музыкального материала итальянских фроттол рубежа XVI – начала XXI веков. Второй круг источников – значительный документальный материал, эпистолярный, который эффективно задействован автором диссертации. Наконец, обращает на себя внимание корпус научной литературы, не толь-

ко приведенный в списке литературы, но и активно «работающий» в тексте диссертации. Автор с большим мастерством обращается с источниками, часто не цитируя, а вводя мысли других исследователей в свой текст, подчинив их своей логике, систематизируя разрозненные научные исследования. Елена Валериевна нередко весьма критично оценивает тот или иной научный факт или гипотезу, что свидетельствует о глубине погружения автора диссертации в исследуемую проблему, его компетентности в данной сфере. Исключительно продуманный и выверенный список литературы, включающий в себя обширный перечень работ на русском, английском, итальянском, немецком и французском языках (548 источников) свидетельствует о серьезной проработке автором диссертации научной литературы по исследуемой теме с охватом большого исторического диапазона XVI – начала XXI веков. Уже степень осмысления и включения в научный обиход значительного корпуса документов и музыкальных текстов, приведенных в диссертации в авторском переводе, позволяет существенно расширить представления отечественных музыкантов о стилевых чертах жанра фроттолы и говорить о научной новизне исследования.

Еще одной перспективной методологической установкой является рассмотрение развития жанра фроттолы с точки зрения теории центра и периферии. Елена Валериевна выявляет ведущие локусы Италии, в которых фроттола получает наиболее активное развитие и влияние этих центров на периферийные ареалы в процессе эволюции жанра. В этом ключе представляется возможным анализ и других жанров вокальной музыки данной эпохи с позиций центра и периферии для выявления стабильных и мобильных признаков жанра.

Структура работы достаточно развернута и способствует постепенному вхождению в междисциплинарное поле научного исследования, заявленное автором диссертации.

В первой главе «Правящие дома Италии в истории многоголосной песни рубежа XV–XVI веков» Е.В. Панкина, используя подходы потестарной имагологии, анализирует диалог власти и общества, который находит выражение в самых разных формах общественной и культурной жизни, в том числе и в обла-

сти художественного творчества, в развитии песенных жанров. Исследователь показывает, как посредством стимулирования песенного творчества происходит активное формирование образа правителя / правительницы в итальянском обществе XV–XVI веков. Мысли и выводы исследователя подтверждаются большим количеством документального и эпистолярного материала и показывают обоснованность использования такого подхода, имеющего актуальность, как в западноевропейском, так и в отечественном искусстве разных эпох. Репрезентативность официальной власти всегда отражалась в «титულных» жанрах, актуальных для того или иного периода, и исследование Е.В. Панкиной подтверждает эту мысль на материале эпохи Возрождения.

Вторая глава диссертации «Формирование региональных традиций светской полифонической песни» рассматривает становление и развитие жанра фроттолы в ведущих и периферийных областях Италии с точки зрения жанрообразования. Е.В. Панкина анализирует значение основных центров развития итальянской фроттольной культуры, вклад музыкантов разных региональных традиций в развитие исследуемого жанра, дает стилевые характеристики разных региональных школ. Широкая источниковая база, внушительный массив малодоступных зарубежных исследований, безусловно, делают этот материал исключительно ценным. Однако, вероятно, значительный объем информации не позволил исследователю более полно и многогранно охарактеризовать стилистические черты той или иной региональной композиторской школы.

Третья глава диссертации «Нотопечатники и собрания в развитии жанра» направлена на изучение изданных в исследуемый период в Италии сборников фроттол. Е.В. Панкина со всей скрупулезностью анализирует процесс нотопечатания, рассматривая новые технологии печати, виды работ и лицензий, вопросы издательской политики, а также деятельность ведущих нотопечатников в разных регионах Италии, прежде всего в Венеции, Фоссомброне, Риме, Неаполе и др. городах. Исследователь акцентирует свое внимание не только на статусе и исторической судьбе печатных книг фроттол, но и на деятельности издателей, редакторов и собирателей этих изданий. В результате формируется доста-

точно полная для искусствоведения картина нотоиздательской деятельности эпохи Возрождения. Исключительно ценным представляется анализ композиции сборников и состав авторов фроттол, включенных в эти издания. Таким образом создается целостное представление не только о структуре книг, но и о стилевых предпочтениях современников, а также об отличиях сборников разных издателей.

Глава четвертая «Фроттольная поэзия: заимствования и переработки» рассматривает одну из актуальных для современного искусствоведения проблем заимствований и цитирований. Е.В. Панкина не только дает характеристику поэтического творчества фроттолистов, вводя понятие «фроттольный петраркизм», но и систематизирует вербальный цитируемый материал, демонстрируя на конкретных примерах миграцию поэтического материала в фроттольную поэзию из разных источников. Отметим, что само обращение к выявлению и систематизации цитируемого поэтического материала для музыковеда – чрезвычайно сложная задача, успешное решение которой свидетельствует и об исключительной эрудиции автора и о глубоком, системном изучении материала. На основании широкого круга проанализированных поэтических текстов Елена Валериевна приходит к убедительным выводам о стилевых смешениях в поэтических текстах фроттол, признаках макаронического стиля.

Пятая глава исследования «Музыкальная иллюстративность» сопряжена с изучением одной из важнейших проблем: отражения поэтической идеи, содержания в музыкальном ее воплощении. Как справедливо отмечает исследователь, «во фроттольном репертуаре не мог не отразиться процесс формирования способа светского музыкального высказывания, связанного с уточнением и укреплением соотношения слова и звука, поисками в сфере гуманистической музыкальной идиоматичности, выходящей за пределы жанровых и стилистических знаков, – способа, в исторической перспективе выросшего в мадригализмы и музыкально-риторическую системность» (с. 308 дисс.). На основе образной взаимосвязи музыки и текста диссертант представляет детальный анализ элементов выразительности: интонаций восклицания, страдания, имитации го-

лосов природы и т.п. – все это раскрывает богатый образный и ассоциативный ряд фроттольной поэзии.

Шестая глава «Жанрово-композиционные типы: от фроттольных форм к мадригальной фроттоле» раскрывает жанровую специфику фроттолы и ее композиционные разновидности. Исследователь показывает композиционную вариативность жанра и его многогранность, анализирует генезис и кристаллизацию жанровых признаков фроттолы в XV веке и дает их характеристику. Важно, что находя в музыкальных текстах четкие композиционные закономерности, Елена Валериевна акцентирует и признаки индивидуализации фроттолы в конкретных ее образцах, показывая многообразие и стремление к постоянному обновлению устоявшихся форм. Пожалуй, эта глава в максимальной степени связана с музыкальным материалом, а потому содержит яркие нотные образцы итальянской фроттолы.

Таким образом, диссертация Е.В. Панкиной представляет собой многогранное и глубокое изучение жанра итальянской фроттолы эпохи Возрождения. Вопросы и замечания, возникшие в результате ознакомления с текстом диссертации, вызваны широтой заявленной исследовательской проблемы и направлены на конкретизацию некоторых аспектов диссертации.

1. Учитывая тот факт, что изучение одного из жанров вокальной полифонии итальянского Возрождения невозможно без основательного обращения к первоисточникам и архивным материалам, хотелось бы уточнить, какие новые документальные источники удалось ввести в научный обиход автору диссертации, а также работа в каких архивных фондах Италии или других стран была наиболее плодотворной и почему.

2. В пятой главе своего исследования, говоря о «следах импровизации» во фроттоле, Вы обращаетесь к рассмотрению такой важной проблемы как соотношение устное – письменное в профессиональном творчестве музыканта-фроттолиста. Как Вам представляется, насколько уместны здесь параллели с церковно-певческой практикой позднего Средневековья, где одновременно наличествует канон и отступление от него («обновление в рамках канона», по

Ю.М. Лотману), где письменно зафиксирована только канва, основа, как, своего рода, «протокольная нотация», по образному замечанию М.А. Сапонова. Можно ли, рассматривать зоны в композиции фроттолы, содержащие «следы импровизации», в которых «осколки импровизационной вокализации проявляются особенно ярко при отсутствии содержательного обоснования акцентированного участка текста» (с. 314 дисс.), как своеобразные аналоги юбилейным разделам доксологических песнопений?

3. В работе на основании тщательного стилистического анализа поэтического и музыкального текста жанр фроттолы утверждается как универсальный: «В этом качестве [универсальности. – *И.П.*] фроттола вбирает в себя современную ей светскую песенную культуру, комплекс жанрово-стилистических признаков итальянских полифонических песен, обобщенно выражаемый понятием фроттольности, которое служит для национально-исторической локализации и выражения специфики итальянской светской песни конкретного периода в сопоставлении с иными феноменами» (с. 364-365 дисс.). Можно ли выявить подобного рода «универсальные» жанры в вокальной практике других национальных школ?

Замечания.

1. Несмотря на то, что автором заявлен комплексный, междисциплинарный подход, в работе, на взгляд оппонента, не хватает художественного контекста. Е.В. Панкина, безусловно, глубоко изучив социальную и культурную специфику итальянского Возрождения, словно намеренно в тексте диссертации уходит от воссоздания атмосферы придворной культуры Италии исследуемой эпохи, очень лаконично воспроизводя исторические факты, аналогии и параллели. Представляется, что более полное отражение культурного контекста привнесло бы в текст диссертации, с одной стороны, больше аргументации, а с другой, яркости и выразительности в изложении мысли. Возможно, следовало бы расширить вводные, либо, напротив, заключительные разделы параграфов, где контекст способствовал бы более глубокому проникновению в логику повествования автора, либо основательно подтвердил весьма краткие выводы.

2. Диссертация логично выстроена, ее структура продуманна. Вместе с тем, представляется, что некоторые разделы, заявленные во Введении диссертации, представлены весьма лаконично, в связи с чем автор неоднократно будет обращаться к их раскрытию в основном тексте диссертации. Так, раздел «актуальность исследования» во Введении представлен только одним абзацем, однако далее, в 1 главе на с. 42 и в последующих главах автор вводит развернутые пассажи относительно актуальности изучения темы. Аналогичная проблема связана и с характеристикой используемой в диссертации методологической базы. Такой раздел есть не только в соответствующем месте Введения, но и в 1, 2 и 3 главах (с. 36, 132, 191 и др.) диссертации. На наш взгляд, логичнее было бы изложить все методологические принципы и подходы во Введении, а уже в основном тексте диссертации апробировать эти методы. Раздел «степень изученности проблемы» во Введении, представленный довольно полно, не только систематизирует многовековую исследовательскую традицию жанра фроттолы, но и содержит характеристику исследовательских перспектив и научных проблем, до сих пор не получивших должного раскрытия.

3. На взгляд составителя отзыва, перспективно было бы расширить Приложение. Как отмечалось выше, диссертация основана на исключительно редком музыкальном и документальном материале, автор собрал и систематизировал богатейший свод источников. Поэтому было бы крайне желательно в Приложении привести наиболее ценные и малодоступные для отечественных исследователей материалы, в том числе, и музыкальные.

Отметим, что все замечания, высказанные в отзыве, не носят принципиального характера, а имеют характер пожеланий. Вопросы и замечания не снижают высокой оценки диссертационного исследования Е.В. Панкиной. Работа хорошо структурирована, цель и задачи полностью раскрыты, методологическая база исследования актуальна и результативна. Автореферат и 29 публикаций, 18 из которых опубликованы в изданиях, рецензируемых ВАК, с достаточной полнотой отражают содержание диссертации. Исследование написано хо-

рошим литературным языком, концепция выражена ясно и логично, чему сопутствует и строгий стиль научного изложения материала.

Диссертация Панкиной Елены Валериевны «Фроттола в культуре итальянского Возрождения (1480–1530)» отвечает требованиям пп. 9, 10, 14 «Положения о присуждении учёных степеней» (утверждено Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013, в ред. от 01.10.2018 № 1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор, Панкина Е.В. заслуживает присуждения ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство.

Отзыв составлен доктором искусствоведения, доцентом, профессором кафедры истории музыки Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Полозовой Ириной Викторовной. Диссертация и отзыв на нее обсуждены на заседании кафедры истории музыки, протокол № 7 от 11 марта 2019 г.

Доктор искусствоведения, доцент,
профессор кафедры истории музыки

Полозова Ирина Викторовна

Заведующая кафедрой истории музыки
кандидат искусствоведения,
доцент

Хачаянц Анжела Григорьевна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»

Адрес: 410012 Саратов, проспект Кирова, 1.

Тел.: (845-2) 23-05-03, факс: (845-2) 27-26-53 E-mail: sgk@freeline.ru

Веб-сайт: <http://sarcons.ru/>

ЕРЯЮ
кадров

