

ОТЗЫВ

официального оппонента о диссертации Решетниковой Светланы Владимировны на тему «Артистическая и педагогическая деятельность Мануэля Гарсии-старшего», представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 —
Музыкальное искусство

Рубеж XVIII и XIX столетий сопровождался множеством изменений в искусстве. Они затронули все плоскости его существования — общеэстетические позиции, жанровую систему, поэтику художественных средств и стилистику. Для адекватного понимания этих изменений неизбежно обращение к разным видам творчества — композиторскому, научно-педагогическому, исполнительскому. Последнее представляется особенно важным для изучения логики трансформации музыкального мышления, ибо существует в постоянном живом контакте между композитором и аудиторией. Исполнительская трактовка по самой своей природе отображает крайне сложные процессы смен стилевых парадигм, причем в целой системе взаимосвязанных уровней — от технического до художественно-коммуникативного.

Таким образом, работа Светланы Владимировны Решетниковой, посвященная деятельности Мануэля Гарсия-старшего, обращена к комплексу научных проблем. В их числе — теноровое исполнительство в его исторической динамике, предполагающей преемственные связи и одновременно их переосмысление; специфика вокального стиля главного героя диссертации и ее эволюция, наконец — педагогические методы Мануэля Гарсии-старшего, их принципы и результаты.

В подобном масштабе эти вопросы до сих пор не становились предметом полноценного самостоятельного изучения, что обосновывает несомненную *актуальность* диссертации (тем более что проблеме истории и практики вокала в отечественной науке посвящено не так много исследований). Ее *научная новизна* также несомненна — Светлана Владимировна раскрывает связи вокально-

исполнительского стиля Мануэля Гарсии-старшего с историческими процессами в итальянском теноровом искусстве, впервые анализирует его музыкальные произведения, а также особенности его педагогической системы.

Работа четко и логично построена, ключевые идеи и выводы автора обоснованы, а также подтверждаются опорой на большой фактический и музыкальный материал. Следует отметить, что в процессе подготовки исследования автор лично перевела с иностранных языков множество важных исторических документов, в их числе теоретические работы, мемуарные и эпистолярные публикации, а также рецензии и обзоры прессы. Благодаря последним в работе сформирован объемный исторический контекст деятельности Мануэля Гарсии-старшего, вне которого было бы сложно понять как особенности творческой биографии певца, так и специфику воздействия его личности на художественные процессы XIX века.

Строение работы абсолютно точно отображает формулировку темы. Первая глава («Исполнительское искусство певцов в итальянской опере конца XVIII – начала XIX века») репрезентирует контекст деятельности Мануэля Гарсии-старшего. Светлана Владимировна убедительно доказывает, что «расцвет тенорового пения многим обязан великолепной вокальной школе, сложившейся в Италии благодаря педагогической деятельности певцов-кастратов» (с. 22). В то же время, существенные отличия между пением кастратов и теноров (с. 61) привело к неизбежным техническим отличиям, касающимся регистровых переходов (с помощью т. н. «сомбрированного» стиля пения), трактовки тембра и виртуозных возможностей. Развитие тенорового искусства в частности, привело к своего рода «специализации» певцов, имевших свои технические особенности и амплуа — тенор контральтино и baritenore.

Во второй главе («Голос и вокально-исполнительский стиль Гарсии-старшего в контексте развития теноровых амплуа первой трети XIX века») диссертантка предлагает свой вариант периодизации творчества певца (отталкиваясь от эволюционного критерия — см. с. 63-64), далее детально рассматривая его на основе множества документов. Важный сюжет этой главы —

сотрудничество Гарсии с композиторами, в первую очередь Дж. Россини. Особый интерес в этой главе представляет анализ музыкальных произведений, созданных самим певцом, а также сочинений, которые он исполнял. В частности, Светлана Владимировна делает важный вывод: «певец ориентировался не столько на вокальные характеристики партии (диапазон, тесситура, количество и сложность орнаментики), сколько на её драматический потенциал» (с. 120). Таким образом, для Гарсии была принципиально значима трактовка оперы как сценического искусства, в котором на первом плане оказывается психологическая плоскость восприятия художественного *целого*.

В третьей главе («Педагогический метод Мануэля Гарсии-старшего») Светлана Владимировна показывает связи идей вокальной педагогики певца с работами Този, Манчини, Порпоры, Априле, Россини. Диссертантка разбирает ее четыре фундаментальных основы: диапазон, дыхание, регистровые переходы, импровизация. Детально анализируются и элементы вокальной техники — различные виды фигурации, динамические смены. Особое значение имеют разделы этой главы, посвященные ученикам Гарсии, в частности — деятельности Гарсии-младшего, сформулировавшего в своих трудах научно-теоретическое обоснование системы своего отца.

Диссертация написана терминологически ясным и профессиональным языком, читается с большим интересом, содержит множество важных сведений. Ее *практическая значимость* очевидна — работа представляет ценность для музыковедов, вокалистов (как в исполнительской, так и педагогической деятельности), режиссеров. В этом плане нельзя не оценить цикл Приложений, завершающих работу. В них дана информация о биографии Мануэля Гарсии-старшего, его вокально-дидактических работах (а также его сына и Полины Виардо), основных ролях Марии Малибран и Полины Виардо.

Отдельно остановимся на вопросах и пожеланиях, возникших при чтении работы:

- 1) В первой главе Светлана Владимировна указывает: «Кастраты сошли со сцены почти одновременно с оперными либретто Пьетро Метастазियो, чьи возвышенные стихи о милосердных царях, доблестных завоевателях и великодушных диктаторах больше не отвечали потребностям нового поколения, формирующимся под воздействием идей эпохи Просвещения. Героем оперных сцен стал тенор: в его голосе виделся безграничный драматический потенциал, который мог сделать оперу современной и понятной зрителям» (с. 24); причем в начале XIX века в Неаполе «был введен категорический запрет на участие в оперных постановках сначала кастратов, а затем – и на выступление контральто *en travesty* в мужских ролях» (с. 25). В чем заключались, по мнению автора, музыкально-эстетические предпосылки появления подобных изменений?
- 2) на с. 73 автор пишет о том, что «Музыка из оперетты «Притворный слуга» впоследствии была использована Жоржем Бизе в опере «Кармен» в антракте к четвертому действию» — какой именно фрагмент оперетты имеется в виду?
- 3) Сохранились ли сведения о специфике исполнения и трактовки теноровых партий в ансамблевых оперных сценах, как известно, занимавших очень важное место в оперных партитурах Дж. Россини и других итальянских композиторов первой половины XIX века?
- 4) Повлиял ли педагогический метод Мануэля Гарсии-старшего на вокальную педагогику других национальных традиций (в частности, французской)?

Высказанные соображения не снижают высокой оценки проделанной соискателем работы. Выводы автора диссертации аргументированы и убедительны. Работа обладает бесспорной научной новизной и представляет значимый вклад в изучение проблем интерпретации музыкального искусства.

Автореферат и 9 публикаций, 5 из которых опубликованы в изданиях, рекомендуемых и рецензируемых ВАК РФ, с достаточной полнотой отражают содержание диссертации. Диссертация на тему «Артистическая и педагогическая

деятельность Мануэля Гарсии-старшего в контексте развития тенорового исполнительства конца XVIII – первой трети XIX века» полностью соответствует требованиям, установленным пунктами 9–11, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Решетникова Светлана Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 — музыкальное искусство.

Доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры истории зарубежной музыки
Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова
Андрей Владимирович Денисов

16.11.2020

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская государственная консерватория
им. Н.А. Римского-Корсакова»
190000, Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 2
Телефон: 8 (812) 312-21-29
E-mail: rectorat@conservatory.ru,
Веб-сайт организации: <http://www.conservatory.ru>