

Отзыв официального оппонента
о диссертации Решетниковой Светланы Владимировны
«Артистическая и педагогическая деятельность Мануэля Гарсии-старшего
в контексте развития тенорового исполнительства
конца XVIII – первой трети XIX века»,
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

В последние десятилетия в отечественной музыкальной науке наблюдается устойчивый интерес к западноевропейской, и, в частности, итальянской, опере, а также к оперно-вокальному исполнительству. Монографии и диссертации таких ученых, как О.М. Емцова, О.В. Жесткова, Л.В. Кириллина, А.Ф. Коровина, Г.А. Кузнецов, П.В. Луцкер, Н.В. Пилипенко, М.Г. Раку, Л.Я. Садыкова, Э.Р. Симонова, И.П. Сусидко, А.Е. Хоффман и многих других вносят весомый вклад в изучение оперного жанра, вокальной теории и эстетики, заполняя существовавшие на протяжении многих лет огромные лакуны. Тем не менее, неисследованных областей остается еще очень много. Диссертация С.В. Решетниковой, посвященная творчеству Мануэля Гарсии-старшего, – неотъемлемая составляющая этой тенденции. Столь, казалось бы, заметная фигура в оперном мире начала эпохи романтизма до сих пор практически не привлекала внимания российских ученых. В зарубежном же музыкознании пристальный интерес к Гарсии обозначился лишь недавно – первые специальные работы появились только в 2000-х годах. Все это свидетельствует об **актуальности** тематики диссертации.

В работе С.В. Решетниковой освещаются различные грани творчества Гарсии-старшего; основной упор сделан на его артистической и педагогической карьере. Анализ каждого из аспектов осуществляется комплексно, в контексте разнообразных исторических процессов, протекавших в опере на рубеже XVIII–XIX столетий – и это одно из безусловных достоинств диссертации, наделенной многозадачностью и тщательностью проработки материала.

Так, изучение вокально-исполнительского стиля Гарсии привело диссертантку к необходимости исследования в Первой главе диссертации особенностей развития тенорового искусства в итальянской опере на стыке двух эпох –

классической, в значительной степени опирающейся на барочные традиции, и нарождающейся романтической. С.В. Решетникова поднимает важную проблему смещения акцента в итальянских оперных труппах с кастратов на теноров. Подчеркивая особую роль в этом процессе неаполитанских театров, автор обосновывает главные причины судьбоносного для оперы обновления. Это выдвижение в конце XVIII века плеяды талантливых теноров, вдохновлявших композиторов сначала на адаптации для них партий кастратов, а вскоре и на создание оригинальных ведущих теноровых партий; политика Наполеона и его наместников, ограничивающих или же вовсе запрещающих пение кастратов на сцене; наконец, постепенная смена эстетических ориентиров, выдвижение на первый план не столько виртуозных качеств вокала, сколько естественности, «глубины, правдивости и выразительности исполнения» (с. 142 диссертации).

Автор проявляет чуткость к освещению самых разнообразных процессов, стимулировавшихся преобразованиями в оперном исполнительстве. Так, в диссертации ставятся вопросы преемственности и, в то же время, переосмысления тенорами искусства староитальянского *belcanto*; выявляется двоякая тенденция: с одной стороны, стремление к универсализму, желание петь партии, предназначенные для других голосов, в том числе для вокалистов противоположного пола, а с другой – дифференцированная специализация голосов; подробно рассматривается тесная связь типа голоса с определенной орнаментикой; изучается практика «сомбрированного» пения и причины его появления.

Анализ артистической деятельности Гарсии, представленный во Второй главе, составляет смысловой центр исследования. Важным вкладом С.В. Решетниковой становится предложенная ею новая периодизация творчества певца, основывающаяся не на географическом принципе, бытующем в зарубежном музыкознании, а на эволюционном. Освещая этапы творческого пути Гарсии, автор логично продвигается от поиска певцом «вокальной идентичности» (с. 65) через яркий расцвет его искусства в зрелый период, ознаменованный сотрудничеством с Дж. Россини, лондонскими и парижскими гастроями, к закату певческой карьеры. В биографическую канву повествования встроен

анализ репертуара певца в разные годы, в том числе – партий из написанных им самим опер. (Отмечу, что введение в научный обиход этих редчайших и практически неизвестных сочинений – еще одна весомая заслуга С.В. Решетниковой). Репертуар Гарсии-старшего позволяет автору со всем основанием оценивать его как певца универсального типа, которому были подвластны как теноровые партии обоих тембров – *baritenore* и *tenore contraltino*, так и партии высокого баса и даже мужского сопрано. Опираясь на свидетельства современников, С.В. Решетникова представляет героя своего исследования не только как блестящего вокалиста и выдающегося импровизатора, но и как прекрасного актера, демонстрировавшего подлинный драматизм в трактовке своих ролей. Однако одной из самых замечательных идей этой главы стало прояснение самой сути, основания драматической выразительности пения Гарсии. Диссертантка убедительно доказывает, что таким фундаментом стала техника звукоподачи певца, владение им грудно-диафрагматическим дыханием, придающим голосу плотность и насыщенность (с. 121), а также «прикрытой», «сомбрированной» манерой пения, которая, по-видимому, применялась Гарсией раньше других певцов. Все эти качества, как отмечает С.В. Решетникова, позволили предвосхитить зарождение нового типа голоса – драматического тенора. Открытия, сконцентрированные во второй – на мой взгляд, лучшей – главе исследования, свидетельствуют о его неоспоримой **научной новизне**.

В третьей главе С.В. Решетникова выявляет основы педагогической системы Гарсии, оказавшей огромное влияние на вокальную педагогику последующего времени. Гарсия – автор сборника «Упражнения для голоса», который в диссертации сопоставляется с дидактическими трудами его предшественников Н. Порпоры и Дж. Априле и современником Дж. Россини. Сравнение показывает необычайно деликатное отношение Гарсии к староитальянской вокально-педагогической школе, пристальное внимание к ее основам основ – приемам *messa di voce* и *portamento* и, конечно же, виртуозной технике и импровизации. В то же время автор исследования акцентирует новые черты педагогики Гарсии, обусловленные веяниями романтической эпохи – обучение современным способам выравнивания регистров, развитие грудно-

диафрагматического дыхания, ориентация на исполнительскую универсальность. Эта универсальность как одно из ключевых качеств голоса самого Гарсии и голосов некоторых из его учеников, не может не вызывать как восхищения, так и опасений. Сам Гарсия, а также его сын, как показано в диссертации, сильно навредили своей певческой карьере, стремясь исполнять партии для разных типов голосов. В связи с этим хотелось бы задать автору, которая сама является практикующей певицей и вокальным педагогом, первые **вопросы**: 1) *Каково Ваше отношение к такой установке на универсализм, и возможна ли она в реалиях сегодняшней вокальной педагогики?* 2) *Известны ли Вам современные певцы универсального типа, сравнимые по дарованию с Гарсией?*

Последний раздел диссертации логично завершает исследование рассмотрением артистической деятельности певцов, непосредственно перенявших опыт Гарсии-педагога. К сожалению, в нем рассматривается только творчество детей Гарсии – Марии Малибран, Полины Виардо и Мануэля Гарсии-младшего. Действительно, все они унаследовали педагогические принципы их отца и, как и он, внесли выдающийся вклад в развитие оперного искусства. Тем не менее, у Гарсии – как, кстати, замечает и сам автор исследования, – было очень много учеников практически по всему миру. Некоторые из них упоминаются на страницах диссертации, однако их творческая манера и связь со школой Гарсии никак не освещаются. В связи с этим мои следующие **вопросы** к С.В. Решетниковой такие: 3) *Каких учеников Гарсии, сделавших успешную певческую карьеру (помимо его детей), Вы можете выделить?* 4) *В чем, на Ваш взгляд, выразилось отражение в их творчестве педагогических принципов Гарсии-старшего?*

Внимательное освещение исторических процессов, происходящих в опере на рубеже столетий, тщательный анализ различных аспектов артистической и педагогической деятельности Гарсии, опора на внушительное количество научных, педагогических, критических, эпистолярных и мемуаристических источников, написанных на пяти языках; богатый нотный материал позволяет С.В. Решетниковой **достоверно и обоснованно** представить основные результаты и выводы диссертационного исследования. Автор убедительно показывает, что творчество Гарсии, с одной стороны, было органично встроено

в общую картину развития итальянского вокального искусства и отразило процессы преобразования, которые происходили в нем на рубеже эпох, с другой же – являло собой одну из ярчайших вершин в истории оперы.

Достоинства диссертации не вызывают сомнений. Тем не менее, в ходе чтения у меня возникло *замечание*. Автор, тщательно проработавший большой массив источников на разных языках, к сожалению, не обратил внимание на некоторые важные отечественные исследования. Прежде всего это касается трудов И.П. Сусидко и П.В. Луцкера, в особенности их совместной фундаментальной монографии «Итальянская опера XVIII века» (Т.1 и Т.2., М., 1998, 2004). В диссертации С.В. Решетниковой поднимается множество вопросов, связанных с преемственностью оперных традиций, и ссылки на эту работу могли бы дополнить, а в некоторых случаях, и уточнить мысли автора. Так, во Введении диссертации сообщается об использовании метода анализа вокальной мелодики – он активно разрабатывался этими учеными на примере опер нескольких десятков барочных композиторов, в том числе тех, к которым С.В. Решетникова постоянно обращается – Н. Порпоры и Л. Винчи. Высказывание на с. 30 диссертации «в ту эпоху композиторы создавали произведения в расчете на определенный состав исполнителей» не вполне корректно: подобная практика возникла отнюдь не на рубеже XVIII–XIX века, как следует из контекста, а гораздо раньше, еще в XVII столетии, о чем пишут авторы «Итальянской оперы» и, кроме того, доказывают повсеместное распространение этой традиции в оперном театре XVIII века. Упомяну и о «Листке упражнений» Н. Порпоры, который в Третьей главе диссертации С.В. Решетниковой сравнивается с вокальными упражнениями Гарсии. Впервые в отечественной науке этот дидактический труд был представлен и проанализирован именно в монографии Луцкера и Сусидко, его описание можно найти во 2 томе на с. 482–484.

Высказанное мною замечание, тем не менее, не затрагивает основного содержания работы и не влияет на ее высокую оценку; вопросы вызваны интересом к проблематике исследования. Диссертация С.В. Решетниковой – глубокий и самостоятельный научный труд, вносящий серьезный вклад в изучение оперы и вокального исполнительства конца XVIII – начала XIX века. Его

теоретическая и практическая ценность не вызывает сомнений. Исследование будет полезно как ученым-музыковедам, изучающим итальянскую оперу, историю и теорию исполнительства, так и вокалистам-практикам, проявляющим непосредственный интерес к личности самого Гарсии, его вокальной методике, к творчеству представителей его династии.

По теме диссертации имеется достаточное количество публикаций (девять), из них пять размещены в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий, утвержденный Министерством образования и науки России, одна – на английском языке; вместе с авторефератом они полностью отражают основное содержание работы. Представленная к защите диссертация «Артистическая и педагогическая деятельность Мануэля Гарсии-старшего в контексте развития тенорового исполнительства конца XVIII – первой трети XIX века» соответствует всем требованиям, установленным пунктами 9–11, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 года, в редакции от 1.10.2018 года № 1168, а ее автор Светлана Владимировна Решетникова заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство.

11.11.2020 г.

Нагина

Нагина Дана Александровна
кандидат искусствоведения (по научной специальности
17.00.02 – Музыкальное искусство), доцент,
доцент кафедры аналитического музыкознания
Российской академии музыки имени Гнесиных

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных»,
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 30/36.

Тел.: 8 (495) 691 62 90; факс: +7 (495) 690 17 65

E-mail организации: mailbox@gnesin-academy.ru

E-mail личный: dnagina@mail.ru

Веб-сайт организации: <http://www.gnesin-academy.ru/>

Подпись
удостоверяю

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА КАДРОВ
ЛЕБЕДЕВА А.Ю.
«11» 11 2020 г.

