

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки

ул. Пискунова, д. 40,
Нижний Новгород, ГСП-30, 603950
тел./факс (831) 419-40-15 E-mail: nngk@mail.ru

На № 10.03.2016 от № 06-16/98

УТВЕРЖДАЮ:

**Ректор
Нижегородской государственной
консерватории им. М.И.Глинки,
Народный артист России,
профессор,
Эдуард Борисович Фертельмейстер**

9 марта 2016 г.

ОТЗЫВ

**ведущей организации о диссертации Луцкера Павла Валерьевича
«Традиция итальянской комической оперы в XVII – первой половине
XVIII века: генезис и поэтика жанров»
на соискание ученой степени доктора искусствоведения
по специальности 17.00.02 - Музыкальное искусство**

Итальянская комическая опера, которой посвящена диссертация П.В.Луцкера, может быть поставлена в один ряд с наиболее значительными явлениями мирового театра. Её огромное по своим масштабам наследие, равного которому не было в других странах, включает в себя множество выдающихся образцов оперного жанра, поражающих разнообразием форм и тематики. Вместе с тем итальянская музыкальная комедия остается одной из наименее изученных страниц оперной истории, несмотря на постоянно растущий интерес к доромантической опере. Будучи в тени оперы seria, неизменно привлекающей внимание ученых, и в западном, и в отечественном музыковедении она исследована крайне недостаточно, представлена отдельными разрозненными произведениями. Назрела необходимость отдать ей должное, рассматривая её как единую, продолжительную и весомую традицию, одну из важнейших частей итальянского театра в целом. Предпосылкой такого рассмотрения не в послед-

ною очередь является созданная к настоящему времени источниковедческая база: во всем мире идет активный процесс описания и оцифровки текстовых и нотных рукописей, что открывает доступ к обширному материалу, нуждающемуся в осмыслении. Всё сказанное подтверждает **актуальность** темы диссертации.

Научная новизна представленной к защите работы определяется в первую очередь тем, что итальянская комическая опера XVII-первой половины XVIII веков впервые рассматривается в качестве целостного явления. Руководствуясь принципами исторической поэтики, автор подходит к ней как к некоему мета-жанру, вбирающему в себя многообразные исторические жанровые формы, которые предстают в своей взаимосвязи и истоках: это ранняя музыкальная комедия XVII века, комическое интермеццо, неаполитанская диалектная комедия, опера buffa. Их системное исследование, охватывающее сюжетно-тематические, образные, драматургические, стилевые аспекты, а также включение итальянской комической оперы в художественный контекст эпохи позволяет сформировать новое представление о роли данного жанра в истории музыки. Значительное число рассматриваемых произведений впервые вводится в научный оборот.

Степень доказательности научных результатов диссертации обусловлена как полнотой материала, так и методами его исследования. Материал диссертации включает в себя более 200 сочинений, отбор которых отражает все важнейшие тенденции развития жанра. Привлекаются многочисленные исторические источники, а также новейшие западные музыковедческие исследования. Автор пользуется апробированными методами анализа, сформировавшимися в отечественном и зарубежном музыкознании, в полной мере учитывая специфику старинной оперы, что позволяет уточнить и утвердившийся в музыковедческой науке терминологический аппарат.

Структура диссертации соответствует принятому в ней историко-стадиальному ракурсу рассмотрения: каждая из пяти глав посвящена определенному этапу становления традиции итальянской музыкальной комедии

вплоть до середины XVIII века. Первые три главы охватывают локально представленную предысторию оперы buffa: раннюю итальянскую комедию Флоренции и Рима, комическое интермеццо Венеции и Неаполя и диалектную неаполитанскую *commedia per musica*. Последние две главы связаны с именем знаменитого драматурга Карло Гольдони, чьи либретто определили генезис и жанровую палитру оперы buffa в середине XVIII века, когда жанр приобретает статус общеитальянского явления.

Рассматривая становление жанра в XVII веке, автор диссертации освещает ранние явления, связанные с музыкальной комедией в Италии, подчеркивая, что «жанр возник из нестойкого переплетения различных и разнонаправленных факторов и интересов» (с. 104), не способных вылиться в долговременную традицию. В их числе влияние академической гуманистической мысли, возрождающей античные формы искусства, а также маргинальное положение жанра, ориентированного на узкий круг зрителей.

С середины 1700-х годов традиция комической оперы предстает в двух региональных формах: венецианского интермеццо и неаполитанской диалектной *commedia in musica*. Проследивая генезис первого из них, П.В.Луцкер определяет интермеццо как «целенаправленно сконструированный жанр» (с.119), не связанный с предыдущими опытами во Флоренции и Риме. Он становится не приватным, как ранняя комическая опера, а публичным жанром, отвечающим на запросы третьего сословия. Ориентируясь на комедии Мольера, восприняв его чувство меры и морально-этическую проблематику, создатели интермеццо мыслили его как результат реформаторских преобразований *сеттеченто*.

По-новому осмыслена в диссертации роль одного из немногих хрестоматийных образцов жанра, каковым является «Служанка-госпожа» Дж.Б. Перголези и Дж.А. Федерико: «в этом интермеццо гораздо заметнее черты итога, а не начала» (с. 159). Это убедительно демонстрирует детальный анализ сочинения, в процессе которого раскрываются особенности воплощенной в музыке мольеровской характерности, поданной при помощи тонких и изощренных приемов.

Иную грань дарования Перголези отражает другое интермеццо «Ливьетта и Траколло», представляющее поздний этап жанра. Присущая либретто фарсовость впоследствии послужила причиной отторжения некогда очень популярного сочинения, ставшего жертвой «эстетического пуризма» (с. 169). Автору диссертации удастся реабилитировать его, показав сложность и неоднозначность буффонно-карикатурного стиля, сочетающего в себе как пародию, так и лирику.

Параллельно венецианскому интермеццо в Неаполе в начале XVIII века развивалась *commedia per musica*, которая за несколько лет превращается в профессиональный жанр, вышедший на публичную сцену. Характерный для неё неаполитанский диалект П.В.Луцкер усматривает не только в либретто, но и в музыке, где комическая стилистика занимает менее значительное место; это демонстрируется на примере «Девушки на галере» Л.Винчи, музыка которой «комплементарна» царящему на сцене зрелищу (с. 201).

Реформатор театра Карло Гольдони, комедии которого до сих пор изучались литературоведами и театроведами, в диссертации П.В.Луцкера впервые предстает как автор 77 оперных либретто. В них, как и в других произведениях Гольдони, проявляют себя принципы провозглашенной им реформы комедийного театра: построение действия на основе конфликтов, подчеркивание мотивации в действиях героев, сатирическая критика общественных нравов. Экспериментируя поначалу в разных направлениях, он трансформирует избранные первоисточники и в сторону «комедии характеров» («Учительница» А.Паломбы), и в сторону карнавального спектакля в фарсовом духе («Бертольдо, Бертольдино и Какасено» Дж.Ч.Кроче). Последняя тенденция оказывается доминирующей в либреттистике Гольдони 1750-51 годов, что подтверждают последующие аналитические очерки, из которых следует выделить великолепный анализ *dramma giocoso* «Лунный мир». Откровенный фарс, пронизанный квази-фантастическими мотивами, несет в себе одну из определяющих для просветительской эпохи идей о недопустимости заблуждений ума и подчинения воображаемому фантомам, возникающего от «неумения рассмотреть окружаю-

щие явления в свете ясной и последовательной критики» (с. 283). Очень убедительными выглядят и рассуждения автора по поводу различия творческой позиции Гольдони в литературной и музыкальной комедии, причины которого – в статусе и в особом характере последней (с. 287).

Новые задачи, поставленные перед музыкантами Гольдони, способствуют решительному сдвигу в итальянской комической опере, высшие достижения которой появляются уже на следующем этапе гольдониевской либреттистики в 1750-е годы. Её жанровая палитра, представленная в диссертации на примере наиболее показательных сочинений, включает в себя и комедию интриги в «Графе Карамелле», и пасторальную комедию в «Рыбачках», и «оперу характера» в «Сельском философе». Наивысшее признание Гольдони-либреттисту приносит «Добрая дочка» Н.Пиччини, традиционно трактуемая как вершина сентиментализма. Её подробный и тонкий анализ корректирует сложившиеся стереотипные представления о сочинении и выявляет особенности по-новому понимаемой оперной чувствительности.

Не подвергая сомнению тезис о ключевой роли Гольдони в формировании жанра оперы *buffa*, сопоставимой с ролью Метастазиио в опере *seria*, автор диссертации уточняет характер новаторства великого комедиографа, деятельность которого «утвердила не столько единый формальный, но высокий качественный стандарт комического либретто» (с. 388) Среди его ведущих признаков выделяется отсутствовавшее прежде ясное понимание того, «какое место должна занять музыка в выявлении действенной стороны сюжета и сценических положений» (с. 389).

Диссертация П.В.Луцкера написана с легкостью и блеском, вполне соответствующим специфике рассматриваемого материала. Автор, сохраняя эталон подлинной научности исследования, добивается почти художественного уровня изложения, позволяющего читать текст как увлекательное захватывающее повествование. Блестящее владение материалом позволяет гибко выстраивать стратегию анализа, то показывающего детали, рассмотренные как бы с близкого расстояния, то общий план, раскрывающий закономерности исторических

процессов. Заслуживают особого упоминания и многочисленные примеры остроумных филологических комментариев, свидетельствующие о великолепном языковом чутье автора.

По прочтении столь масштабного и насыщенного информацией исследования возникают некоторые вопросы уточняющего характера:

1. Каковы причины столь широкого распространения жанра комической оперы в Италии, намного превосходящего его влияние в других странах?

2. Какие из рассмотренных в диссертации опер имеют сценическую жизнь сегодня? Существуют ли примеры убедительных постановочных решений итальянской комической оперы данного периода?

3. Нуждается в комментарии замечание о номерной структуре как основополагающем принципе музыкального построения оперного жанра с конца XVII века и вплоть до начала XX столетия (с. 40). Как соотносится это утверждение с преодолением номерной структуры в музыкальной драме Вагнера, тенденцией, поддержанной и рядом его современников?

Все эти вопросы носят частный характер и ни в коей мере не влияют на высокую оценку диссертационного исследования, которое полностью соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям. Диссертация П.В.Луцкера **«Традиция итальянской комической оперы в XVII – первой половине XVIII века: генезис и поэтика жанров»** вносит значительный вклад в изучение истории жанра оперы и итальянской музыки XVII–XVIII веков, что определяет **значимость её результатов для развития музыковедения**. Материалы и положения диссертации послужат основой для дальнейших исследований жанра, как в рамках итальянской его разновидности, так и за её пределами. Разработанная в диссертации методология анализа может быть применена при изучении поэтики жанра комической оперы в иных национальных традициях. Положения и выводы диссертации могут быть использованы в вузовских курсах истории музыки, анализа музыкальных произведений, оперной драматургии. Они будут востребованы всеми, кто связан с исполнением старинной оперы – певцами, дирижерами, режиссерами. Автореферат и публи-

кации, в числе которых четыре монографии, полностью отражают содержание диссертации. Диссертационное исследование соответствует критериям, установленным Положением «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, а его автор **Павел Валерьевич Луцкер** заслуживает присуждения ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.02 — «Музыкальное искусство».

Отзыв составлен Векслер Юлией Сергеевной, доктором искусствоведения, профессором, профессором кафедры истории музыки Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки по поручению кафедры истории музыки, обсужден и одобрен на заседании 2 марта 2016 года (Протокол заседания кафедры истории музыки № 7 от 2 марта 2016 года).

Векслер Юлия Сергеевна,
доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры истории музыки ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная
консерватория им. М.И.Глинки»

Векслер

Тамара Николаевна Левая,
доктор искусствоведения, профессор,
заведующая кафедрой истории музыки ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная
консерватория им. М.И.Глинки»

Левая

Адрес организации: 603005, Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40,
Тел. 8 (831) 419-40-15.

Электронная почта: nngk@mail.ru

Адрес сайта: www.nnovcons.ru

*Полномочия заверены
виз. спец. ректората*

Л