

Отзыв

официального оппонента доктора искусствоведения,
профессора Ромащук И.М. о работе

Луцкера Павла Валерьевича

**«Традиция итальянской комической оперы в XVII – первой половине
XVIII века: генезис и поэтика жанров»,**

представленной на соискание ученой степени
доктора искусствоведения
по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

Представленная к защите докторская диссертация Павла Валерьевича Луцкера – фундаментальный научный труд, обращенный к итальянской комической опере в пору ее предыстории, становления, развития и утверждения важных свойств поэтики в контексте культуры, искусства, итальянского театра в целом. До сих пор не было такого исследования, в котором бы глубоко и всесторонне, как в работе П.В. Луцкера, была бы представлена целостная картина развития итальянской комической оперы в ее конкретных образцах, что находит подтверждение и в обзоре литературы во Введении, в том числе, публикаций зарубежных авторов.

В поле зрения диссертанта оказалось большое количество материалов, прежде всего архивных, свидетельствующих об интенсивном процессе поисков, находок, о явных открытиях и не вполне удачных экспериментах – об интереснейшей поре большого периода истории комического оперного жанра, о его создателях и исполнителях. Анализ многочисленных опер старых итальянских мастеров, большая часть которых впервые подробно изучена и вводится в научный обиход, новый подход к рассмотрению жанра оперы в русле исторической поэтики, в широком культурологическом контексте, все это позволило диссертанту выявить как общие, так и специфические свойства итальянской комической оперы как целостного явления в ее жанровых формах на протяжении XVII - первой половины XVIII века, и, таким образом, раскрыть важнейшие составляющие феномена итальянской комической оперы. Этим, собственно, определяется

новизна исследования. Актуальность работы подтверждается давно назревшей необходимостью глубоко изучить традиции оперного жанра, его истоки. Павел Валерьевич Луцкер восполняет существенный пробел науки, его исследование имеет важное теоретическое и методологическое значение в плане современных подходов к контекстному исследованию оперы прошлых эпох. Диссертант использует разные уровни сравнительного анализа и, что важно, выявляет не только свойства новых жанровых форм комической оперы, опираясь на всю предшествующую историю и имея в поле зрения современную театральную-музыкальную культуру, но и рассматривает театральную жизнь того времени, много внимания уделяет исполнителям, авторам либретто, давая обширный материал для осмысления большого круга проблем, взаимосвязанных с функционированием оперы. Таким образом, расширяются временные рамки, а поле исследования становится объемным. Автор последовательно раскрывает принципы формирования комической оперы от предаркадской музыкальной комедии к опере buffa через интермеццо и неаполитанскую диалектную комедию, тем самым определяя важные этапы ее развития, причем традиция жанра впервые представлена во всем своем многообразии.

Флоренция, Рим, Венеция, Неаполь, театры, представления во дворцах знати, спектакли и музыкальные интермедии. За фактологией - привлекающие современников сюжеты, свойства музыкального языка, композиционные решения – в разных формах оперы. При этом исследователь активно вводит оригинальные жанровые уточнения, что подчеркивает многообразие явлений в сфере итальянской комической оперы.

Что важно: диссертант тщательно рассматривает весь комплекс вопросов, которые неизбежно возникают в связи с приближением к «памятнику культуры». А поскольку во многих случаях перед ученым предстает самый сложный комплекс разнородных элементов, свойственных различным традициям, то автор ведет кропотливую работу по выявлению источников, прообразов, составляя своего рода индивидуальный «портрет»

каждого художественного объекта анализа, раскрывая при этом и общие тенденции. Пишет о принципе смешения, соединения в одном жанре многого, в частности, о «гетерогенном» характере комедии «Танча, или Подеста из местечка Колоньоле» Якопо Мелани, имеющей следы влияния большой драмы *per musica*, «сельской комедии», комедии масок, пасторальной трагикомедии. Анализируя получившую широкую популярность оперу «Джирелло» Мелани на либретто Аччаюоли, автор заостряет внимание на резких стилевых контрастах музыки, называя произведение одним из самых смелых экспериментов в этот период. В развернутой первой главе крупным планом представлены также, в числе других, оперы «Наказанный нечестивец» А. Мелани, «Недоразумения из-за сходства, или Невинная ошибка» А. Скарлатти, либретто Доменико Контини, ориентированная на принцип многообразия; опера «Идальма, или Та, что тверда, побеждает» Б. Пасквини, либретто Тотиса, которая имеет явное склонение к лирико-драматической сфере; «Мавр из-за любви» А. Страделлы и Ф. Орсини – как образец своего рода «оперетты в духе комедии «плаща и шпаги» (определение А. Страделлы, с. 94). Подчеркнуто, что поэтика жанра формировалась на основе разных источников: традиций античной комедии, «ученых» комедий, комедии *dell'arte*, испанской комедии «плаща и шпаги», пасторали и пасторальной трагикомедии.

Вторая глава последовательно открывает происхождение и свойства комического интермеццо, возникшего под влиянием комедий Мольера, с его чувством меры, живым языком, акцентом на морально-этической проблематике. Речь идет о венецианской и неаполитанской традиции комического интермеццо. Среди венецианских интермеццо, как наиболее показательные и характерные, притом во многом противоположные, подробно рассмотрены оперы «Пимпиноне» Т. Альбини на текст Пьетро Париаи и «Мужик-игрок и жена-святоша» Дж. Орландини и флорентийского поэта Антонио Сальви. В первом случае исследователь устанавливает несомненную связь интермеццо с большой серьезной оперой,

в во втором - указывает на большую роль сценически-зрелищных моментов. Отдельно во второй главе выделены неаполитанские интермеццо, начиная с оперы «Импресарио с Канарских островов» Д. Сарро на либретто Метастазео. Широкий диапазон комедийности раскрыт при анализе интермеццо Хассе «Дон Табарано» (либретто Бернардо Саддумене). Но, конечно, особая роль в выявлении свойств неаполитанского интермеццо принадлежит Перголези: его известная опера «Служанка-госпожа» вышла за рамки своей эпохи и стала одной из вершин комической итальянской оперы.

В третьей главе речь идет о неаполитанской диалектной комедии, особенно в так называемое «десятилетие» Винчи; представлен обстоятельный анализ полностью сохранившейся партитуры комедии Леонардо Винчи «Девушки на галере» на либретто Саддумене, в которой объединены черты разных жанров, включая трагикомедию, испанскую комедию «плаща и шпаги», комедию масок. Отмечена и здесь особая роль Перголези, в творчестве которого неаполитанская комедия достигает своей высшей точки развития, о чем свидетельствует пристально рассмотренная диссертантом опера «Влюбленный брат» на либретто Дж.А. Федерико, с ее психологизацией образов, выразительной лирикой, поэтизацией бытовых эпизодов. О другом развороте жанра свидетельствует музыкальная комедия Перголези и Федерико «Фламинио», в которой, как отмечает исследователь, явно устремление перенести в комедию свойства оперы *seria*. Рассматривая разные этапы развития диалектной комедии, автор подчеркивает значение опер Латиллы, Аулетты и Лео конца 1730-х годов в плане превращения неаполитанской музыкальной комедии в общеитальянскую оперу *buffa*, к исследованию которой обращают две последние главы диссертации.

В центре внимания здесь, в четвертой и пятой главах, - прежде всего деятельность Карло Гольдони, роль которого в формировании оперы *buffa* трудно переоценить. Подчеркивая важнейшие принципы драматургии итальянского мастера, П.В. Луцкер подробно пишет о его либретто комических опер, таких как «Современная школа, или Учительница в

новомодном вкусе», «Бертольдо, Бертольдино и Какасенно», «Лунный мир», «Архифанфан – король безумцев», говоря о поиске соединения драматической и зрелищной форм.

Обращаясь к жанровой палитре гольдониевских опер, Павел Валерьевич делает подробный анализ таких комических опер, как «Граф Карамелла» Галуппи с ее яркими буффонными партиями, *dramma giocoso per musica* с пасторальными элементами «Рыбачки» Фердинандо Бертони, *dramma giocoso* Джузеппе Скарлатти «Чудеса матери природы», представляющая соединение комедии и пасторали, *dramma giocoso* «Сельский философ» с чертами и пасторали, и латинской комедии, с особой ролью буффонных финалов, а среди поздних - это комическая опера Пиччинни «Чеккина, или Добрая дочка», в которой проявились черты сентиментализма, а в музыке соединились серьезное и смешное, лирическое и комическое.

Здесь самое время сказать о тщательной работе диссертанта над изучением как либретто, так и собственно музыкальных текстов. Внимательным образом анализируя многочисленные либретто, исследователь обнаруживает прямые и отдаленные связи сюжетных источников разных эпох, сравнивает их, отмечает приемы «перепрочитывания», рассуждает о «типичных сюжетных схемах» и их изменениях, об источниках пародирования. Такой может и должна быть либреттистика, как наука.

Отдельного разговора заслуживает и предпринятый в работе анализ музыки: точный, образный, позволяющий представить весь диапазон средств и приемов, благодаря которым каждое рассмотренное в диссертации сочинение предстает в индивидуальном решении и, в то же время, в безусловной связи с более ранними образцами жанра и с современной традицией.

Введение и Заключение выполняют свои функции, их сопоставление дает возможность подтвердить, что поставленные задачи выполнены, в Заключении четко сформулированы выводы и даны обобщения.

Работу Луцкера П.В. читаешь с большим интересом, поскольку она содержит в себе новые материалы, в новом ракурсе раскрывает события в истории жанра итальянской музыкальной комедии. В диссертации соединились панорамный охват времени с конкретизацией явлений искусства, с выразительным анализом музыки и расширением контекста за счет его наполнения примерами из других сфер художественной жизни эпохи.

Оставив контекстные развороты в работе Луцкера П.В., скажем и о том, что представленное исследование побуждает обратиться к забытым, малоизвестным операм итальянских мастеров. В этой связи хотелось бы задать автору несколько вопросов:

1. Имеют ли продолжение традиции, о которых речь идет в диссертации, в творчестве итальянских композиторов XX века?
2. Какие из рассмотренных малоизвестных произведений восстановлены на современной итальянской сцене?
3. Какое воздействие оказали традиции комической итальянской оперы на развитие европейского музыкального театра?

Подведем некоторые итоги. Диссертация П.В. Луцкера обладает всем комплексом положений, подтверждающих научную состоятельность, новизну и актуальность исследования, научную обоснованность и весомость выводов.

Практическая ценность диссертации очевидна, поскольку ее концепция, доказательная база, сам материал будут востребованы в вузовских курсах истории и теории музыкального театра, оперного жанра, важны для музыковедческой науки - для дальнейшего изучения традиций музыкального театра и оперы, но и для театроведения, истории культуры в целом.

В диссертации Луцкера П.В. сложилась целостная концепция становления, развития, функционирования итальянской комической оперы в XVII – первой половине XVIII вв. в контексте времени, раскрыты генезис и поэтика жанра.

Впервые крупным планом, глубоко и всесторонне представлены многочисленные творческие результаты в сфере итальянской комической оперы в означенный исторический период. Сделан ряд важных выводов, касающихся вопросов генезиса, эволюции, многообразия жанровых форм и в то же время единства общей традиции комической итальянской оперы, постепенной кристаллизации особых свойств ее поэтики.

Достоверность положений и выводов подтверждается опорой на многочисленные архивные источники, сохранившиеся рукописи, партитуры, документы, но и самим методологическим подходом, позволившим рассмотреть комическую оперу в широком контексте истории и культуры.

Диссертация имеет логично выстроенную форму, хорошо структурирована, написана выразительным литературным языком, убеждает в своих научных позициях, побуждает к продолжению разговора о судьбах комических опер в разных национальных школах и их метаморфозах в XX веке.

Автор имеет многочисленные публикации (их общий объем около 90 п. л.), в том числе четыре монографии, 16 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; результаты проделанной работы отражены в материалах международных и всероссийских конференций. Автореферат достаточно полно отражает содержание исследования, соответствует его структуре, содержит основные положения и выводы, список публикаций.

Вопросы к автору несколько выходят за рамки означенной темы и не влияют на высокую оценку представленной к защите работы.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод: исследование «Традиции итальянской комической оперы в XVII - первой половине XVIII века: генезис и поэтика жанров» соответствует требованиям п. 9 Постановления правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к докторским диссертациям, а его автор, Павел Валерьевич Луцкер, безусловно, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство.

Доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры музыковедения и композиции,
проректор по научной работе

Государственного музыкально-педагогического института

им. М.М. Ипполитова-Иванова (109147, Москва, ул. Марксистская, д. 36;

т. 8(495) 911-96-05; e-mail: info@ippolitovka.ru

Ромащук И.М.

Почтовый адрес оппонента: 115551, Москва, Каширское шоссе, д.98, корпус

1, кв. 126. Тел.: 8 (495) 391-60-17; моб. 8-926-707-55-50

E-mail: inna.49@mail.ru

10 марта 2016 г.

Директор И.М. Ромащук *уверенно*
Зам. начальника *И.В. Гашарова*