

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора искусствоведения, профессора
Пчелинцева Анатолия Васильевича на диссертацию
Яковенко Юлии Юрьевны «Бенедетто Марчелло. Личность и творчество»,
представленную на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по спе-
циальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

Обращаясь к современному отечественному музыковедению, можно заметить, что значительное количество диссертационных исследований последних десятилетий посвящены не только конкретным явлениям, событиям, жанрам, но также персоналиям музыкального искусства. Казалось бы, достаточно изученный период в музыке XVIII века, продолжает, как магнитом, притягивать внимание учёных, открывая всё новые грани итальянского барокко и восполняя имеющиеся пробелы. Именно к такому типу работ и принадлежит диссертация Юлии Юрьевны Яковенко, где богатое творческое наследие Бенедетто Марчелло во всей его многогранности рассмотрено сквозь призму современного музыковедения. Отсутствие комплексного исследования, позволяющего не только по-новому взглянуть на феномен личности композитора, но и понять его роль в становлении европейского музыкального искусства названного периода, и определяет **актуальность** избранной темы.

Научная новизна обуславливается тем, что перед нами первое в отечественном музыковедении комплексное исследование творческого наследия Б. Марчелло, в котором выполнена научная реконструкция жизненного и творческого пути композитора; дана характеристика особенностей эволюции музыкального стиля; проанализирована специфика преломления традиционных жанров; выявлен вклад композитора в развитие музыкальной культуры XVIII века; установлено влияние мастера на творчество А. Вивальди, Г. Ф. Генделя, И. С. Баха.

Обращение к подобного рода проблематике требует от автора широкой общекультурной эрудиции, значительного охвата явлений художественной практики и привлечения большого количества научных источников. И всё это в работе проявилось в полной мере. Отсюда – рельефно прорисованные грани музыкального и литературного творчества выдающегося мастера XVIII века, контрастно очерченные в работе.

Структура диссертационного исследования логична и предопределена, главным образом, многогранностью личности Б. Марчелло: Введение, пять глав, Заключение, Список литературы, включающий 144 источника на русском и европейских языках, Перечень нотных источников и Приложение. О Приложении стоит сказать особо. В данном случае это не просто обязательный атрибут структуры диссертации, но своего рода её украшение. Если бы Б. Марчелло был только талантливым беллетристом, то его трактат «Модный театр», уже стал бы литературным памятником. Этот бесценный документ эпохи, изданный в 2022 году на русском языке, благодаря переводу, выполненному Ю.Ю. Яковенко, и публикации полной версии только теперь стал доступен научному сообществу. Важно подчеркнуть, что научный комментарий в значительной степени расширяет и дополняет содержание основного текста этого литературного памятника в части трактовки фактов, дат, имен, терминов и понятий, уточняет и расшифровывает порой искусно завуалированный смысл слов автора. Мастерство, с которым выполнен перевод трактата, позволяет в стилистически

выверенной вербальной интонации увидеть незримую духовную связь автора с одной из выдающихся личностей XVIII века, чей литературный дар, несомненно, сопоставим с музыкальным.

Во **Введении** сформулированы актуальность, цели и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая ценность работы; изложены основные положения, выносимые на защиту, представлена картина изученности основных проблем диссертации, методология исследования.

Определив во Введении цель исследования – подробное освещение биографии и наследия Б. Марчелло в свете современной науки, диссертант в *первой главе* – «**Жизненный путь Б. Марчелло**» – предпринимает попытку реконструкции биографии и систематизации документальных и исторических сведений о творческом пути композитора, опираясь на труды ведущих европейских и отечественных исследователей. Последовательное изложение материала об ученических годах Б. Марчелло на фоне исторической панорамы развития венецианской композиторской школы и формировании его эстетических ориентиров логично связано с ранним этапом творчества и периодом творческой зрелости. Отмечается, что формированию художественного вкуса будущий композитор обязан родителям, привившим склонность детей наряду с музыкой к поэзии и литературе (С. 10 Автореф.). Делается вывод о необычайной требовательности молодого Марчелло к композиторскому труду, из-под пера которого уже в раннем периоде творчества выходят *concerti grossi*, вокальные и инструментальные сочинения. Характерно, что склонность к музыкально-критической деятельности проявляется у Б. Марчелло достаточно рано (С. 31 Дисс.), которая найдет продолжение в блестящем трактате «Модный театр».

Вторая глава – «**Литературное наследие Марчелло**» – раскрывает значение поэтических и прозаических трудов мастера в истории культуры Италии XVIII века. Здесь охарактеризованы поэтические сборники сонетов, прослеживается эволюция в них поэтического стиля от идиллической пасторали к возвышенной философской созерцательности. Особое внимание уделяется самому известному публицистическому произведению Б. Марчелло – трактату «Модный театр», ставшему своеобразным сатирическим памфлетом на организацию оперного дела первой половины XVIII века. Без исторического контекста трудно постичь все нюансы процесса создания барочной оперы, попавшие под стрелы критики Б. Марчелло, и автор диссертации дает нам возможность погрузиться во всей полноте в атмосферу венецианского театра и даёт достаточно подробную характеристику специфике музыкального театра в данный период времени.

Третья, четвертая и пятая главы в структуре диссертации выступают отдельным блоком и посвящены анализу музыкального наследия выдающегося мастера.

Третья глава – «**Вокальные и сценические произведения Марчелло**», состоящая из нескольких параграфов, открывается общей характеристикой кантатно-ораториального творчества композитора. Среди особенностей стиля автор диссертации подчеркивает изысканность композиционного мастерства, уважительное отношение к традициям, искусно сочетающееся с поисками индивидуальных средств выразительности, тяготение к прозрачности звучания. Здесь же приводятся особенности контрапунктической техники двух-четырёхголосных композиций – мотетов, канцон, псалмов.

Привлекает тщательность, с которой автор диссертации выполнил классификацию камерно-вокальных сочинений Б. Марчелло. Она основана на принципе сюжетно-тематического единства. Так, для большинства кантат, дуэтов, мадригалов и

серенад раннего периода творчества характерны лирические и пасторальные темы и стремление к созданию тонкой поэтической миниатюры, изящество которой подчеркнуто яркими музыкальными красками. В отдельную группу в этой классификации выделяются кантаты зрелого периода творчества на сюжеты философского или драматического содержания, требующие от композитора новых решений, точно передающих эмоциональное содержание. Особое место отведено уникальным по форме сатирическим кантатам – своеобразным музыкальным шаржам на современников. Не менее ярко представлен Марчелло как автор крупной вокальной формы – оратории. Четыре оратории, принадлежащие перу Марчелло, автор диссертации группирует попарно на основе единства тематики и музыкального стиля. Представляется также логичным вывод, сделанный в отношении оратории «Юдифь» в сравнении с двумя ораториями, созданными на этот же сюжет А. Скарлатти, о подчинении музыкального начала драматическому в соответствии с требованиями *drama per musica*.

Четвертая глава – «Сборник *Estro poetico-armonico* («Поэтически-гармоническое вдохновение») – является своеобразной «точкой золотого сечения» всего исследования и его кульминацией. Для того, чтобы охватить все аспекты одного из самых монументальных примеров барочного музыкального искусства, автор диссертации использует весь спектр заявленных методов исследования и последовательно погружает нас в глубины этого наиболее сложного примера духовной вокальной музыки всего итальянского музыкального искусства XVIII века. Это становится возможным благодаря - взгляду на это сочинение сквозь призму истоков, которые сформировали концепцию цикла, необычайно глубокого по образному строю и философскому содержанию. Общую картину дополняют наблюдения о происхождении названия, в генезисе связанного с творчеством Вивальди, а также выводы о взаимном творческом влиянии обоих композиторов, несмотря на сложность их отношений. Материал четвертого параграфа представляет значительный научный интерес, т.к. открывает принципы работы с древними иудейскими и греческими песнопениями, выступающими в роли *cantus prius factus* или основы тематизма псалмов. Здесь рассматриваются принципы работы композитора с заданным первоисточником – метода творчества, широко распространенного в XVI–XVIII вв. Общее впечатление дополняют многочисленные нотные примеры, учитывающие традиции фиксации текстов еврейской литургической музыки.

Пятая глава – «Инструментальное творчество Марчелло» – представляет панораму камерно-инструментального творчества великого мастера. Справедливо отмечается, что существующая путаница в отношении авторства части его сочинений не мешает воссоздать объективную картину и определить вклад композитора в обогащение стиля камерно-инструментальных жанров наряду с достижениями его великих современников – А. Вивальди, И. С. Баха, Г. Ф. Генделя.

Говоря о тщательности, с которой Марчелло относился к детализации оркестрового письма в сопровождении своих камерно-вокальных опусов (С. 166 Дисс.), можно было бы найти еще одну параллель с творчеством А. Вивальди. Ему принадлежит чрезвычайно важная роль в развитии оркестровой музыки, разработке принципов музыкального исполнительства (темповое разнообразие, обозначение агогических изменений, гибкость динамики, различная нюансировка для выделения важного голоса в разных пластах фактуры, подробная разметка штрихов). Поэтому можно предположить, что его отдельные наработки в этой сфере вполне могли быть использованы и Марчелло.

Автор исследования достаточно подробно исследует особенности композиционного плана сонат для солирующих инструментов – флейты, виолончели – в сопровождении *basso continuo* и делает выводы в отношении спектра технических возможностей инструментов, структуры тем с позиций распространенных в эпоху барокко музыкально-риторических фигур, семантической значимости образов. Подчеркивается взаимодействие полифонических и гомофонных приемов развития. Отдельно рассмотрены сонаты для клавесина соло, ставшие самобытным явлением в барочном инструментальном искусстве с точки зрения композиционного разнообразия, особенностей трактовки формы фуги, многочисленных находок в области средств музыкальной выразительности, влияния на эволюцию сонатного цикла и утверждения гомофонно-гармонического стиля.

В **Заключении** представлены выводы об исключительной роли творчества Марчелло в становлении европейского искусства XVIII века, универсализме творческой личности, оригинальности композиционных методов, отточенности компонентов музыкального языка.

Вопросы:

1) На страницах диссертации часто говорится о смелых экспериментах Марчелло в области гармонии, метроритма. Коснулись ли они *basso continuo* как техники аккомпанемента и была ли знакома композитору его сольная форма *partimento*, широко распространенная в Италии и ставшая основой искусства импровизации в эпоху барокко?

2) В параграфе 4.2 затронуты некоторые параллели творчества Б. Марчелло и А. Вивальди. На наш взгляд, здесь для создания более объемной панорамы было бы уместным привести и некоторые стилевые отличия. В связи с этим несколько вопросов: в чем главные отличия индивидуальных стилей обоих композиторов? Восстанавливая историческую справедливость в отношении наследия Марчелло, незаслуженно отодвинутого на второй план в связи с возрождением интереса к музыке Вивальди, как можно было бы сформулировать то единственное и уникальное, что присуще только стилю Марчелло?

3) В четвертой главе речь идет о работе с *cantus firmus* – традиции переработки заимствованных первоисточников, заложенной еще в XV-XVI веках. Как в авторском произведении XVIII века – сборнике «Поэтически-гармоническое вдохновение» Б. Марчелло в обработке псалмов соотносятся традиции и новации? И какие именно композиционные приемы можно отнести к новаторским?

Замечания:

1) На с. 131 диссертации утверждается, что «Смелые находки в области гармонии позволяют сделать вывод о том, что Марчелло в псалмах значительно расширил привычные представления о колористических возможностях мажоро-минорной системы». В чем конкретно выражались новации композитора в этой сфере? И справедливо ли говорить о том, что мажоро-минор в XVIII веке уже существовал как система, которую можно было «значительно расширить», и о колористических функциях, относящихся, скорее, к понятиям гармонических категорий значительно более позднего времени? На наш взгляд, в этом утверждении есть определенная терминологическая путаница.

2) При всей логичности структуры диссертации, было бы уместным включение кратких выводов в конце каждой главы как квинтэссенции ее насыщенного содержания.

Указанные замечания, впрочем, не умаляют высокой оценки работы Ю. Ю. Яковенко.

Теоретическая значимость данной работы несомненна. Её результаты значительно расширяют представление о жизни и деятельности Б. Марчелло, открывая не изученные ранее в отечественном музыкознании страницы. Одновременно творчество великого мастера рассмотрено в контексте эволюционных процессов, протекавших в искусстве итальянского барокко. Весьма интересным ракурсом работы представляется сопоставление двух фигур – Б. Марчелло и А. Вивальди, обнаружившее след в творческом наследии каждого, и этот аспект может стать весьма важным звеном в истории музыкального искусства. Не менее значимым для теоретического осмысления представляется раскрытие уникального метода работы Б. Марчелло как этномузыковеда в цикле «Поэтически-гармоническое вдохновение».

Практическая ценность работы определяется возможностью использования ее результатов в учебных курсах вузов искусства и культуры: истории зарубежной музыки, истории оперного театра, истории исполнительского искусства, а также в практической деятельности композиторов, режиссеров, исполнителей.

Автореферат и публикации (14 наименований), включая 6 статей в изданиях по списку ВАК РФ, достаточно полно представляют содержание работы.

Всё сказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация «Бенедетто Марчелло. Личность и творчество» является самостоятельным исследованием, созданным на актуальную тему и обладающим научной новизной, теоретической и практической ценностью. Работа соответствует п. 9–14 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 года в действующей редакции, а её автор – Яковенко Юлия Юрьевна – заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Пчелинцев Анатолий Васильевич
доктор искусствоведения
(специальность 17.00.02 – музыкальное искусство),
доцент, профессор кафедры философии,
истории, теории культуры и искусства
ГБОУ ВО «Московский государственный
институт музыки имени А.Г. Шнитке»
25 мая 2023 года

Я, Пчелинцев Анатолий Васильевич, даю согласие на включение моих персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку.

ГБОУ ВО «Московский государственный
институт музыки имени А.Г. Шнитке»
123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, 10
Тел.: 8 (499) 194-83-89
e-mail организации: institutshnitke@culture.mos.ru
веб-сайт организации: <http://www.schnittke-mgim.ru/>
e-mail личный: p41@yandex.ru

ПОДПИСЬ Пчелинцев А. В.
УДОСТОВЕРЯЮ

СПЕЦИАЛИСТ
ЮА СЕЛЮКО
25.05.23

