

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

Артемовой Евгении Георгиевны

о диссертации

Кругловой Елены Валентиновны

**«Орнаментика в вокальной музыке итальянского барокко: теория,
композиция, исполнительская практика»**

представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения
по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

Диссертационное исследование Е. В. Кругловой посвящено комплексному изучению феномена вокальной орнаментики итальянского барокко. **Актуальность темы** не вызывает сомнений и представляется многоаспектной. Она обусловлена, во-первых, растущим интересом в среде профессионалов к аутентичной интерпретации старинной музыки; во-вторых – недостаточным теоретическим осмыслением этой проблемы в отечественном музыкознании. Как верно отмечает автор, несмотря на обилие работ по инструментальной орнаментике, вокальная сфера до сих пор не была предметом всестороннего и системного исследования. В-третьих, в современной учебной практике даже ведущих российских вузов зачастую отсутствует систематическое знакомство будущих певцов с историческими принципами орнаментации, что приводит к стилистическим противоречиям в исполнении. Таким образом, работа Е. В. Кругловой призвана заполнить существенную научную и методическую лауну, обеспечив теоретической базой как музыковедов, так и музыкантов-исполнителей.

Диссертационный труд Е. В. Кругловой представляет собой масштабное исследование по содержанию и объему (410 страниц). Текст обильно иллюстрирован нотными примерами.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, отличаются высокой степенью **обоснованности** в связи с тем, что исследование построено на тщательном анализе обширной базы источников. В списке литературы 546 позиций, из которых 333 – на иностранных языках.

Автор оперирует несколькими ключевыми группами материалов: трактатами и руководствами XVI–XVIII веков, нотными текстами композиторов от Дж. Каччини до Г. Генделя, оригинальными образцами импровизаций исторических певцов, а также аудиозаписями современных исполнителей. Такой подход позволяет рассмотреть проблему с разных сторон – теоретической, композиторской и исполнительской. Все выводы работы логично вытекают из скрупулезного анализа материалов.

Например, тезис о трех этапах эволюции орнаментики – от риторически обусловленной акцентуации слова в начале XVII века к выразительной патетике его второй половины, и далее к самодостаточной, виртуозности XVIII века – убедительно подкрепляется отсылками к конкретным трактатам и нотным примерам. Положение о неразрывной связи типа орнаментики с певческим стилем (*cantar sodo, d'affetto, passaggiato*) подтверждается сравнительным анализом методик разных итальянских школ. Практические рекомендации о необходимости интеграции исторических принципов в современную педагогику основываются на детальном разборе систем Дж. Каччини и особенно Н. Порпоры, чья методика реконструирована с привлечением первоисточника – его учебных сольфеджио. Вывод о «соавторской» роли певца-виртуоза и, как следствие, о необходимости творческого, а не догматического отношения к нотному тексту барокко, является прямым следствием изучения сохранившихся образцов импровизаций Гуаданьи, Бордони, Фаринелли и других.

Достоверность результатов исследования обеспечивается несколькими факторами. Главный из них – опора на первоисточники: широкое привлечение оригинальных трактатов, документально зафиксированных импровизаций певцов эпохи барокко, нотных автографов (например, партий Г. Ф. Генделя с его пометами).

Кроме того, достоверность представляется высокой за счет использования апробированного комплекса научных методов: исторического, сравнительного, системного анализа, метода исторической реконструкции.

Сравнительный анализ практик певцов прошлого и настоящего строится на конкретных примерах арий и их интерпретаций, что делает его проверяемым и аргументированным.

Научная новизна диссертации подтверждена содержанием работы. В исследовании Е. В. Кругловой впервые в отечественном музыкознании:

- Осуществлен комплексный, системный анализ вокальной орнаментики итальянского барокко как целостного художественного явления на пересечении теории, композиции и практики.
- Дана всесторонняя характеристика украшений, включая историю их формирования, на основе сопоставления широкого корпуса исторических источников.
- Систематизирована историческая терминология, введены в научный оборот уточненные понятия и термины, связанные с орнаментацией в пении: *trillo*, *gruppo*, *esclamazione*, *messa di voce*, *sprezzatura*, а также предложен новый обобщающий термин – «фигурационная орнаментика».
- Реконструирована историческая техника вокализации быстрых пассажей (*gorgia*), проанализировано ее влияние и трансформация.
- На основе сравнительного изучения оригинальных образцов и современных записей предложен новый взгляд на принципы орнаментирования, выявлен более комплексный (ритмически и динамически насыщенный) подход виртуозов прошлого.
- Проанализировано современное состояние педагогики барочного пения в России и за рубежом, что позволило с новых позиций поставить проблему исполнения музыки барокко.

Новизна исследования последовательно раскрывается в трех главах диссертации.

Глава 1, в которой проблематика исследования показана с позиции историко-теоретического дискурса, закладывает системный фундамент. Анализ терминологии (§1.1) проясняет эволюцию ключевых понятий (*passaggio*, *gorgia*, *effetti* и др.), что является необходимой основой для

аутентичного прочтения источников. Исследование связи стилей пения и украшений (§1.2) демонстрирует, что орнаментика не была универсальным приемом, а варьировалась в зависимости от региональных школ и художественных задач (*cantar sodo, d'affetto, passaggiato*). Реконструкция техники пассажного пения (§1.3) переводит теорию в практическую плоскость, раскрывая физиологические и методические основы исторического виртуозного мастерства (*disposizione della gorga*).

Во второй главе представлены выразительные функции «новой музыки» в XVII веке и раскрывается феномен орнаментики в контексте её зарождения. Анализ эстетики Дж. Каччини (§2.1) показывает коренной пересмотр роли украшения: из самодовлеющей виртуозности оно превращается в тонкий инструмент риторической выразительности, подчиненный слову и аффекту. Детальная классификация и анализ «эффектов» (§2.2) – от *trillo* до *tirata* – подтверждает этот тезис на уровне конкретных приемов, раскрывая их смысловую и изобразительную функции.

В главе 3 раскрываются особенности практики первой половины XVIII века – автор рассматривает теорию и практику в период расцвета барокко. Исследование связи украшений и аффекта (§3.1) на примере трели, мордента и др. доказывает, что орнаментика стала сложным языком для типизации и дифференциации эмоций. Анализ педагогического метода Н. Порпоры (§3.2) раскрывает механизм формирования импровизационного мышления, показывая, как технические упражнения готовили почву для творческого «соавторства» певца и композитора. Сравнительный разбор оригинальных орнаментаций исторических виртуозов и современных исполнителей (§3.3) выявляет эволюцию импровизационной практики и ее стилистические критерии. Наконец, фокус на орнаментике Г. Ф. Генделя (§3.4) служит блестящим примером синтеза: композиторский текст здесь предстаёт как фиксация диалога композитора с конкретным исполнителем, учитывающая как его технический блеск, так и требования драматургии.

Достоинством работы представляется ее системность и комплексность, достигающиеся посредством диалектичности: от разрозненных терминов – к системе понятий; от абстрактных правил трактатов – к живой технике и стилистике; от общих эстетических принципов – к конкретным композиторским и исполнительским решениям; от исторической реконструкции – к актуальным методическим выводам для современной педагогики и практики.

Таким образом, автор, следуя поставленной в диссертации цели, выстраивает целостную модель, в которой теория объясняет практику, а практика наполняет жизнью теоретические постулаты.

Высоко оценивая диссертацию Е. В. Кругловой, предлагаем в ходе защиты обсудить следующие вопросы:

1. Какие конкретные физиологические и акустические критерии позволяют отличить исторически корректное использование техники *gorgia*, рассматриваемой в диссертации как основы пассажного пения барокко, от некорректного звукообразования в современном пении? Как, по мнению автора, возможно адаптировать эту технику в педагогическом процессе сегодня без ущерба для устойчивости и долговечности голоса?

2. В диссертации вводится авторское понятие «фигурационная орнаментика», объединяющее пассажное и пассажно-мелизматическое орнаментирование. Вместе с тем, в исторических источниках существуют уже устоявшиеся многозначные термины (*passaggio*, *gorgia*, *diminuzione*). Чем введение нового термина принципиально углубляет понимание феномена вокального орнаментирования эпохи барокко по сравнению с использованием и уточнением существующей исторической терминологии?

Резюмируем сказанное. Диссертационный труд Е. В. Кругловой – фундаментальное исследование, содержащее ряд значимых для науки открытий и обобщений.

Материалы диссертации апробированы в 35-ти авторских публикациях, среди которых 16 статей в рецензируемых изданиях, включенных в перечень

ВАК. Вместе с тем публикация настоящего труда в виде отдельной монографии видится необходимой для научного и педагогического сообщества.

Автореферат и публикации автора соответствуют содержанию диссертации и отражают ее основные положения и идеи.

Все вышесказанное позволяет сделать заключение: диссертация Кругловой Елены Валентиновны «Орнаментика в вокальной музыке итальянского барокко: теория, композиция, исполнительская практика» отвечает квалификационным требованиям ВАК, предъявляемым к докторской диссертации в соответствии с критериями, указанными в ПП. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 842 (в действующей редакции), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

19.01.2026

Артемова Евгения Георгиевна,
доктор искусствоведения, доцент,
Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский городской педагогический университет»,
профессор дирекции образовательных программ
119331 Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4а
телефон (495) 951-47-43
e-mail организации: iki.info@mgpu.ru
e-mail личный: e_art@mail.ru
веб-сайт организации: <https://www.mgpu.ru/institutes/IKI>

Подпись руки *Е.Т. Артемова*
Начальник отдела кадров
В.Н. Шолохова

