

УТВЕРЖДАЮ

И. о. ректора

Российской академии музыки
имени Гнесиных

Маяровская Галина Васильевна
«31» мая 2017 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертацию Жалеевой Ренаты Раильевны
«Испанская светская полифоническая песня XV–XVI веков
в контексте взаимодействия культур»,
представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

Несомненную актуальность для науки представляет изучение музыкальной культуры средних веков – значительного по своей продолжительности периода в европейской истории, интенсивность научного диалога с которым сегодня усиливается. Это подтверждается появлением ряда новых исследований в области музыкальной медиевистики, проводимых в отечественном музыкознании в последнее десятилетие. Среди них наиболее близкими к теме диссертации являются работы о различных песенных жанрах средневековой Европы Е.А. Бедуш, Т.С. Кюрегян, Ю.В. Столяровой.

Изучение своеобразных черт музыкальной культуры Средневековья, которая развивалась не только в церковных и народных (городских, бюргерских) традициях, но и в традициях придворно-аристократических, («ученых», рыцарских), выделяемых подчас не без оснований в некий особый «третий пласт» культуры, необходимо сегодня не столько для реконструкции прошлого, сколько для понимания настоящего, поскольку культуры средневекового Запада и современного Востока обнаруживают стадийно достаточно близкие черты. На это указывал в своих культурологических публикациях 70-80-х годов прошлого столетия М.Г.

Харлап, ученый, глубоко проникший в суть художественных явлений, основанных на связи музыкальных и литературно-поэтических форм. Он обращал наше внимание на различные способы взаимосвязей музыки и поэтического текста на разных исторических стадиях, и в частности, - на специфику песенного творчества как провансальских труверов и трубадуров, так и творчества арабских певцов – в качестве показателя отличий, существующих между типами средневековой культуры и культуры Нового времени.

В этой связи обращение Р.Р. Жалеевой к проблемам музыкальной медиевистики похвально, тем более, что выбранный ею объект исследования – музыкальная культура испанского Ренессанса оказывается, действительно, слабо представлен в отечественной науке. В то же время именно этот южно-европейский регион отличался в средние века, как известно, тесными контактами местных иберийских традиций с арабо-андалусскими музыкально-поэтическими жанрами. Поэтому изучение этих исторических связей на музыкальном материале способно раскрыть механизмы общения разных цивилизаций. И этот факт придает диссертационному исследованию не только еще большую актуальность, но и новизну, потому что автор стремится рассматривать испанскую светскую песню в контексте тех межкультурных влияний, которые оказали на нее и арабо-мусульманская, и провансальская, и итальянская авторская песенность.

Указывая на цель своей работы, состоящую «в выявлении жанрово-стилистических особенностей испанской ренессансной полифонической песни в ее связях с различными поэтико-музыкальными традициями» /с.8/, диссертант определяет основную проблему своего исследования. Последняя направлена на изучение целого комплекса признаков (формообразующих, образно-тематических, фактурно-стилистических и пр.) в трех основных песенных жанрах: *вильянсико*, *кансьон* и *романс*. Фокусирование внимания на проблеме жанрообразования, безусловно, обеспечивает необходимую степень новизны в диссертации, тем более, что выделение музыкальных

жанров в культуре Средневековья представляет значительные трудности в виду своеобразия самого принципа их выделения в то время.

Серьезность намерений автора в проведении глубокого и достоверного исследования обнаруживает изучаемый им материал. К исследованию привлекаются аутентичные исторические документы – это сборники испанских песен (*Кансьонеро*) конца 15 – начала 16 веков, отдельные трактаты и различного рода исторические сведения, в том числе более поздние. В результате диссертант проанализировал около 500 образцов испанских песен, а также выполнил собственные переводы текстов некоторых из них. Кроме того им изучено большое количество литературы по исследуемой теме – библиография в работе насчитывает 176 наименований, среди которых преобладают работы на разных языках западноевропейских авторов, заметно продвинувшихся в изучении испанских песенных жанров.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 2-х приложений. Во введении автором убедительно обосновывается актуальность темы и выбранный ракурс ее исследования, выявляется глубокое знание научных публикаций, которые включают не только музыковедческие, но и филологические работы, отмечается наличие методологических трудностей в изучении средневековой музыки и отдается предпочтение комплексному подходу в собственном исследовании.

Первая глава имеет вступительный характер. В ней излагаются общие сведения об особенностях истории и культуры Испании в период Ренессанса, выделяются регионы бытования полифонических песен и имена большого числа поэтов и музыкантов, ставших авторами этих песен. Тщательно описываются рукописные и печатные издания песенников, к которым обращается диссертант в последующих главах. В поле зрения попадают также те изменения, что происходили в области формирования литературного испанского языка, его взаимодействие с латынью и дальнейшая эволюция песен *вилльянсико*, выразившая их соприкосновение с

театрализованными и религиозно-культовыми жанрами, в частности с рождественскими песнями.

Вторая глава сосредоточена на вопросах филологического характера, на анализе образности поэтических текстов песен. Автором собрана весьма обширная информация об их создателях, а также прослеживаются пути влияния на их творчество других поэтических национальных традиций. Особый интерес представляет предлагаемая диссертантом собственная классификация поэтических мотивов-образов в *вильнсико*, *кансьоне* и *романсе*. При этом автор не обсуждает подробно мнения филологов по данному вопросу, а делает собственный вывод о значительно широком круге тем, которые кроме любовно-куртуазных мотивов обогащаются тематикой исторической, политической, сатирической и др. Причем, для жанровой дифференциации *вильянсико* и *кансьон*, характеризующихся многообразием тем и образов, эта образная сторона поэтических текстов не имеет особого значения, поскольку не обнаруживает, по мнению автора, «строгого закрепления за каждой из них конкретной образно-тематической сферы».

Жанровое различие между *вильнсико*, *кансьоном* и *романсом* определяется преимущественно в области их композиционной структуры, полагает диссертант. И этой проблеме посвящена 3 глава, в которой преобладает анализ конкретных образцов этих трех жанров, направленный на установление их типологических различий и вариантов.

Авторские рассуждения в этой главе наполнены хорошим знанием анализируемого материала, интересным изложением его в топике научных дискуссий, выявляющих различные точки зрения и концепции, включая результаты работ как отечественных и зарубежных специалистов в области испанской культуры, так и ведущих филологов-арабистов. Не вступая в научную полемику с авторитетными учеными, диссертант значительно дополняет собственными наблюдениями результаты их работ.

Несмотря на недостаточность сформулированных диссертантом обобщений в данной главе, проведенный им анализ позволяет увидеть

моменты жанрово-стилевых особенностей *вильянсико*, *кансьона* и *романса* в связи как с особенностями ансамблево-полифонического исполнения, так и взаимопроникновением поэтической и музыкальной форм, в котором обнаруживаются иновлияния, в частности арабо-андалусского *заджаля* и итальянской барцеллетты.

Ценность результатов проведенного Р.Р. Жалеевой исследования не подлежит сомнению. При этом хотелось бы видеть в работе более выпуклую подачу собственно музыкальных признаков светской испанской песни. Так, диссертант справедливо и не раз упоминает, что «музыкальная форма песен отражает поэтическую лишь в крупном плане». Такого рода наблюдение о частичном совпадении музыкальной формы с формой поэтической особенно ценно. Ведь о том же идет речь и в поэтическом трактате средневекового автора Хуана Диаса Ренгифо, когда он говорит о необходимости в *вильянсико* повторять в качестве рефрена не стиховую строку, а начальный «тон», т.е. мелодию /с.138/. Возможно, значимость мелодического рефренирования при отсутствии того же самого рефрена в структуре стиха и становится главным маркером жанровой природы *вильянсико*. Во всяком случае, хотелось бы усилить внимание диссертанта к проявлению в испанских «ученых» песнях музыкального начала, обращаясь к самому широкому спектру их «музыкальности», включая музыкальность и поэтическую. Эта грань между поэзией и музыкой невероятно тонка, но именно она представляется наиболее значимой в средневековом способе жанрообразования. Выявление всех факторов музыкального «своеволия», как лишь одного из свидетельств отсутствия полного слияния поэтической и музыкальной структур (на что указывает проведенное исследование), оказывается весьма значительным свойством испанской песенности на данном историческом этапе ее развития.

Высказанные соображения не являются замечаниями, а лишь подчеркивают научную значимость проведенной диссертантом работы, ее высокую оценку и перспективность, необходимость продолжения дальнейших исследований по данной теме. Результаты работы Р.Р. Жалеевой

