

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

**ШКОЛА ДОКТОРАТА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И
КУЛЬТУРОЛОГИИ**

На правах рукописи

C.Z.U.:782.1.071.2(478+436)

782.1:781.68

**ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА РИХАРДА ШТРАУСА
В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ МАРИИ ЧЕБОТАРИ**

**АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
ДОКТОРА ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
653.01. – МУЗЫКОВЕДЕНИЕ**

Научный руководитель:
Доктор искусствоведения, профессор
Циркунова Светлана

Студент-докторант:
Пилипецкий Сергей

КИШИНЕВ, 2019

Диссертация выполнена в рамках Школы доктората в области искусствоведения и культурологии Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Состав комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения и культурологии:

1. **Мелник Виктория, председатель,** доктор искусствоведения, профессор, ректор АМТИИ;
2. **Буня Диана, секретарь,** доктор искусствоведения, доцент, АМТИИ
3. **Циркунова Светлана, научный руководитель,** доктор искусствоведения, профессор, АМТИИ
4. **Дэнилэ Аурелиан, официальный референт,** доктор хабилитат искусствоведения, профессор, координатор Секции общественных, экономических и гуманитарных наук и искусств АНМ;
5. **Ефимова Наталья, официальный референт,** доктор хабилитат искусствоведения, профессор, проректор по научной работе Академии хорового искусства им. В. С. Попова, Москва, Россия;
6. **Чобану-Сухомлин Ирина, официальный референт,** доктор искусствоведения, профессор, АМТИИ.

Защита состоится 21 мая 2019 г. в 10 час. на заседании комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения и культурологии Академии музыки, театра и изобразительных искусств (Кишинев, ул. Матеевича 87, аудитория 49).

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Национальной библиотеке Республики Молдова (Кишинев, ул. 31 августа 1989, 78А), в библиотеке Академии наук Молдовы (Кишинев, ул. Академическая, 5А), в библиотеке Академии музыки, театра и изобразительных искусств (Кишинев, ул. А. Матеевича, 87), а также на сайтах АМТИИ (<http://amtap.md>) и СНАА (www.cnaa.md).

Автореферат разослан «__» _____ 2019 г.

Ученый секретарь комиссии по защите диссертации:

Буня Диана, доктор искусствоведения, доцент

Научный руководитель:

Циркунова Светлана, доктор искусствоведения, профессор

Автор:

Пилипецкий Сергей

© Пилипецкий Сергей, 2019

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность темы исследования и степень изученности проблемы. Мария Чеботари (1910–1949) — одна из величайших певиц первой половины XX в., сочетавшая высокотехнический вокал, незаурядную актерскую игру и эффектную сценическую внешность. Ее голос был универсальным: без урона для вокального аппарата она исполняла лирико-колоратурные, лирические, лирико-драматические, драматические и даже некоторые меццо-сопрановые партии. Она впитала лучшие достижения итальянской и немецкой вокальных школ, поэтому ее искусство — уникальный сплав различных исполнительских стилей, а сама М. Чеботари стала одной из первых «универсальных» певиц, столь востребованных в наше время. По силе и неординарности дарования ее сравнивают с М. Малибран и М. Каллас. Отличительной чертой ее творчества является широчайший языковой и стилевой диапазон: М. Чеботари интерпретировала на языке оригинала итальянскую, французскую, немецкую и русскую оперную музыку от эпохи барокко до современных ей авторов.

Значительное место в репертуаре певицы принадлежало вокальной музыке Рихарда Штрауса. Более того: М. Чеботари сыграла определенную роль в творческой судьбе этого композитора. В довоенной музыкальной жизни Европы, где в числе главных приоритетов было творчество Р. Штрауса, артистка занимала одну из ведущих позиций. С легкостью осваивая партии из ранних сочинений композитора и становясь свидетельницей появления на свет дальнейших его шедевров, М. Чеботари, нередко оказывалась их первой или одной из первых исполнительниц. Это — *Молчаливая женщина*, *Дафна*, *Каприччио*. Осознавая художественную ценность опер композитора для мировой музыки, М. Чеботари являлась их популяризатором и создателем особого штраусовского вокально-исполнительского стиля.

Сегодня вокальная музыка Р. Штрауса (особенно оперы) весьма популярна в мире. Невозможно представить крупный оперный театр, в котором не был бы поставлен хотя бы один спектакль этого композитора. Произведения Р. Штрауса для голоса — необходимое звено в репертуаре вокалистов всего мира.

Высочайшими художественными достижениями М. Чеботари в области интерпретации вокальной музыки Р. Штрауса, ее ролью в творческой деятельности композитора, внесшего значительный вклад в обновление музыкального языка оперы, а также существованием больших лакун в осознании отечественным музыковедением названной проблематики, определяется актуальность темы настоящего исследования.

Описание ситуации в области диссертационного исследования и определение его проблематики. Результаты творческой деятельности М. Чеботари пока еще не осмыслены и не оценены в должной мере. До настоящего времени не существует ни одного исследования, проливающего свет на уникальные достижения артистки в операх Р. Штрауса. Некоторым исключением является биографический очерк первого исследователя творчества М. Чеботари — А. Минготти. Его книга *Maria Cebotari: das Leben einer Sangerin (Мария Чеботари: жизнь певицы)* явилась основным источником появившихся позднее трудов молдавских музыковедов: книг Р. Арабаджиу (*Неоконченная симфония*) и А. Дэнилэ (*Блуждающая звезда*), ряда статей.

Цель данного исследования — выявить роль личности и вокального творчества Р. Штрауса в исполнительском искусстве М. Чеботари.

Задачи исследования — собрать и систематизировать фактический материал о жизни и творчестве М. Чеботари (как необходимый начальный этап в научном осмыслении художественного наследия артистки); охарактеризовать основные этапы жизненного и творческого пути певицы; документировать творческие контакты М. Чеботари с Р. Штраусом, означить хронику их связей; определить особенности исполнительского стиля М. Чеботари; опираясь на анализ сохранившихся аудиозаписей, детерминировать специфику исполнительской манеры М. Чеботари в операх Р. Штрауса, сравнивая ее с особенностями трактовок современниц и последовательниц певицы.

Методология исследования. В процессе изучения исполнительского искусства М. Чеботари в операх Р. Штрауса использовался комплекс общенаучных и специальных методов современного музыковедения. *Эмпирический* уровень научного исследования вокального творчества М. Чеботари в вокальной музыке Р. Штрауса способствовал накоплению информации об анализируемых явлениях. На *теоретическом* уровне оказалось возможным раскрытие важнейших черт исполнительской манеры певицы, выявление стилевых закономерностей в ее интерпретации произведений Р. Штрауса. К общенаучным методам теоретического уровня данной работы относятся *анализ* и *синтез*, *индукция* и *дедукция*, метод *сравнения* и др. Метод *исполнительского* анализа, использованный в диссертации, предполагает рассмотрение музыкальных произведений с точки зрения их исполнительской интерпретации. Данный метод сочетается с методом *сравнительного* анализа при рассмотрении особенностей вокального стиля М. Чеботари.

Научная новизна данной работы обусловлена тем, что до настоящего времени в качестве материала диссертационного исследования никогда не выступало творчество М. Чеботари, а значение вокальной музыки Р. Штрауса в ее искусстве не выявлялось. В работе впервые представлена хроника выступлений М. Чеботари с исполнением сочинений Р. Штрауса, составленная на основе многочисленных разрозненных материалов и конкретизированная проверенными фактами профессиональных и дружеских контактов певицы и композитора. Ее дополняет список критических заметок о выступлениях М. Чеботари из немецкой периодики 1940-х гг. Ряд сравнительных исполнительских анализов, позволяющих сделать выводы об особенностях интерпретативного стиля певицы, также осуществлен впервые. **Оригинальность** диссертации определяется синтезом историографического и культурологического подходов к поставленной проблеме.

Важная научная проблема, решенная в исследуемой области, состоит в создании целостного представления о вокальном искусстве М. Чеботари в интерпретации оперного творчества Р. Штрауса, что вносит вклад в теоретическое осмысление роли одной из выдающихся певиц XX века в популяризации классического музыкального искусства и определяет художественную ценность и место исполнительской деятельности певицы в мировой культуре.

Объектом исследования является вокальная музыка Р. Штрауса в исполнении М. Чеботари. Детально исследованы интерпретационные достижения певицы в произведениях для музыкального театра — в операх *Саломея*, *Кавалер розы*, *Ариадна на Наксосе*, *Арабелла*, *Молчаливая женщина*, *Дафна* и *Каприччио*, одна из которых (*Молчаливая женщина*) была рассчитана именно на голосовые данные бессарабской певицы.

Теоретическая значимость работы определяется ее базовым значением для последующих научных разработок в области изучения исполнительского искусства Марии Чеботари, поскольку обобщает и систематизирует большинство известных в настоящее время источников по данной проблеме. Данная диссертация призвана стимулировать научные исследования в области взаимосвязи вокального исполнительства, музыкальной педагогики и композиторского творчества.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования ее материалов в учебных курсах истории западноевропейской музыки, истории исполнительства на всех уровнях музыкального образования в Республике Молдова.

Практические рекомендации могут быть полезны вокалистам-исполнителям и педагогам музыкальных учебных заведений по классам сольного пения, оперной подготовки и концертмейстерского мастерства и т. д.

Основные научные результаты, выносимые на защиту:

1. Творчество М. Чеботари является неотъемлемой частью европейской культуры первой половины XX в., значительно повлиявшее на последующее развитие оперного и музыкально-кинематографического жанров.

2. Вокальное искусство артистки — уникальный сплав различных стилей и течений.

3. Личность и творчество М. Чеботари — пример такого понимания «ранга» певицы, которое в дальнейшем получило медийное определение оперной «звезды» (*Star*).

4. В формировании творческого облика и в становлении исполнительского стиля М. Чеботари большое значение имели ее творческие контакты с Р. Штраусом.

5. М. Чеботари принадлежит к числу певиц, которые формировали и утверждали штраусовский стиль в пении.

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе неоднократных обсуждений на заседаниях комиссии руководителей докторанта, в его выступлениях на научных конференциях АМГИИ (2015–2018 гг.), а также при публикации материалов в виде статей, отражающих основные положения диссертации. Диссертация обсуждалась на заседании бюро Школы доктората АМГИИ 16 апреля 2019 г. и рекомендована к защите.

Публикации по теме диссертации. Автором опубликовано 15 работ в специализированных научных изданиях Республики Молдова и России, 6 из них — в рекомендованных Национальным Советом по Аккредитации и Аттестации.

Объем и структура диссертации включает введение, три главы, основные выводы и рекомендации, библиографию из 275 наименований, 5 приложений; 134 страницы основного текста, 44 страницы приложений.

Ключевые слова: Мария Чеботари, Рихард Штраус, хроника, опера, *Lied*, репертуар, сопрано, исполнительское искусство, звукозапись.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение содержит информацию об актуальности и значимости темы исследования, о цели и задачах работы, о научной новизне, теоретическом и практическом применении полученных результатов, об апробировании материалов диссертации.

Глава 1. ИСТОРИОГРАФИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ РИХАРДА ШТРАУСА В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ МАРИИ ЧЕБОТАРИ включает три подраздела.

1.1. Научное осмысление жизненного пути и исполнительского искусства М. Чеботари в современном музыковедении. Имеющиеся в настоящее время свидетельства жизненного и творческого пути Марии Чеботари многочисленны и разнообразны, но разрозненны и не систематизированы. Это афиши и аудиозаписи ее выступлений (как студийные, так и с концертов и спектаклей), фото- и кинодокументы, письма, критические статьи в периодической печати, монографии и т.д. Наиболее значительными из них являются книги, брошюры и статьи монографического характера о жизни великой певицы.

В периодических изданиях и интернет-источниках, начиная с конца 1960-х годов, до настоящего времени о М. Чеботари опубликовано несколько десятков статей. Они базируются в основном на фактах из упомянутых монографий А. Минготти, Р. Арабаджиу и А. Данилэ, а также рассказывают о памятных мероприятиях в честь М. Чеботари. Трудно переоценить значение для настоящего исследования материалов, почерпнутых автором в процессе источниковедческой работы с документами Института Р. Штрауса в Гармиш-Партенкирхене летом 2016 г. Здесь были найдены свидетельства важных событий ее жизни, рецензии на концерты и театральные выступления, материалы, оттеняющие основную проблематику данной работы.

Британский интернет-архив периодических изданий *The British Newspaper Archive* содержит немало статей, содержащих информацию о М. Чеботари, относящуюся, преимущественно к 1936 и 1947 гг. — времени пребывания певицы на гастролях в Лондоне в качестве солистки Дрезденской и Венской опер. Моравская областная библиотека города Брно подготовила большой электронный ресурс из архивных чешских газет и журналов, благодаря которому можно изучать детали пребывания М. Чеботари с гастролями в Праге и других городах страны.

Важна также серия аудио, фото и видеодокументов, фиксирующих звучание голоса М. Чеботари, передающих обаяние ее внешности и актерской игры, демонстрирующих реалии окружавшей ее жизни и театральной действительности. Существенную часть методологической базы настоящего исследования составили работы культурологического плана, раскрывающие особенности художественной атмосферы Кишинева периодов Бессарабской губернии России и Румынского королевства.

1.2. Источниковедческая база для изучения творчества Рихарда Штрауса сквозь призму исполнительской деятельности Марии Чеботари. Творческая личность Р. Штрауса привлекала и продолжает привлекать внимание исследователей всего мира, авторов монографических исследований и статей о нем. Имеется также несколько документальных фильмов, просмотр которых существенно расширяет кругозор интересующихся музыкой композитора. Для настоящей диссертации особенно важны труды, где речь идет о творчестве Р. Штрауса, рассмотренном сквозь призму исполнительской деятельности М. Чеботари. Ряд критических статей проливает свет на исполнение М. Чеботари вокальной музыки Р. Штрауса. В архиве Института Р. Штрауса Гармиш-Партенкирхене собрано немалое количество прижизненных статей-рецензий на штраусовские спектакли. Кладезь данных о контактах Р. Штрауса и М. Чеботари сосредоточен в обширной личной корреспонденции композитора, частично опубликованной. Помимо исследований, непосредственно связанных с творческой деятельностью Р. Штрауса, важным источниковедческим ресурсом диссертации послужили труды о положении музыки в исторических реалиях Германии середины XX века.

1.3. Выводы по главе 1. Анализ степени изученности проблем, затрагиваемых и решаемых в настоящей работе, выявил следующее:

1. В музыкальной науке имеется определенный объем сведений, которые позволяют аргументированно анализировать жизнь и искусство М. Чеботари, а также изучать композиторское творчество Р. Штрауса. В совокупности они дают достаточно **емкое представление о проблеме**, решаемой в настоящей диссертации.

2. **Источников**, освещающих тему жизненного и творческого пути Марии Чеботари — **немного**, но они содержат важную информацию о биографии певицы. Несколько законченных монографий разных авторов (А. Минготти, Н. Дидученко, Р. Арабаджиу, А. Дэнилэ) сходны между собой по содержанию и стилю изложения. Но в каждой ощущается атмосфера того времени и той страны, где и когда она была издана: послевоенная западная Европа — у А. Минготти, СССР периода развитого социализма и перестройки — у Н. Дидученко и Р. Арабаджиу, Республика Молдова — у А. Дэнилэ.

3. **Статьи** из периодических изданий, содержащие сведения о М. Чеботари, делятся на **две категории**: прижизненные немецко-австрийские публикации и современные молдавские заметки рубежа XX–XXI вв. Первая — важный ресурс информации о сценической карьере

артистки (критические статьи, освещающие наиболее важные выступления: премьерные и гастрольные спектакли), достоинство второй заключается в освещении памятных мероприятий, прошедших в Молдове за три последних десятилетия.

4. **В музыковедческой литературе о творческом наследии Р. Штрауса** содержатся ценные сведения биографического и аналитического характера, проливающие свет на историю создания произведений, их стилевую и идейно-образную направленность, особенности композиции и драматургии.

5. **Факты творческого общения композитора и певицы** были установлены автором диссертации в процессе собирания, перевода с немецкого, английского, французского, итальянского и румынского языков и сопоставления разрозненных материалов, содержащихся в монографиях и периодических изданиях. Они проясняют графики выступлений певицы в операх Р. Штрауса и демонстрируют отрезки времени, обрамляющие эти выступления: подготовку к ним и последующий резонанс.

Глава 2. ЛИЧНОСТЬ РИХАРДА ШТРАУСА В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ МАРИИ ЧЕБОТАРИ. Рихард Штраус и Мария Чеботари относятся к числу тех личностей, которые в первой половине XX в. занимали ведущие позиции в музыкальном искусстве Европы: композитор — в области сочинительства, певица — в исполнительской сфере. Их творческие контакты знаменовались яркими художественными событиями, результаты их сотрудничества поражали меломанов блестящими оперными постановками. Композитор высоко ценил вокальные и сценические данные М. Чеботари, певица почитала творца как одного из кумиров. **2.1. Основные этапы жизненного и творческого пути певицы в культурно-историческом контексте первой половины XX в.** Мария Чеботари родилась 10 февраля 1910 года в Кишиневе. Она рано проявила природные вокальные данные и с малых лет начала петь в церковном хоре. В период 1924–1928 гг. М. Чеботари училась в кишиневской консерватории *Unirea*. Среди ее учителей по вокалу были М. Златова, А. Дическу и Г. Афанасиу-Габриелли, который в свое время занимался у А. Котоньи в римской академии *Санта-Чечилия*, а потом являлся солистом Мариинского театра.

В 1928 г. вместе с русской эмигрантской театральной антрепризой («Пражская группа» МХТ) М. Чеботари выехала в Европу. В Берлине она занималась с известным вокальным педагогом, профессором О. Даниэлем, вскоре поступила в труппу Дрезденской оперы, где 15 апреля 1931 г. состоялся ее дебют в *Богеме*. С этого момента вплоть до 1943 г.

певица выступала на этой сцене. Успех М. Чеботари в Дрездене привлек внимание выдающегося дирижера XX в. Б. Вальтера, который предложил певице выступить на Зальцбургском фестивале.

С приходом к власти нацистов в Германии резко изменилась социальная политика: была организована *Имперская палата по делам культуры* во главе с Й. Геббельсом, которая разветвлялась на семь отделов. Главным из них была *Имперская палата по делам музыки*, президентом которой был назначен Р. Штраус. М. Чеботари стала значимой артисткой в немецкой культуре. В 1934 г., когда ей едва исполнилось 24 года, она была удостоена звания *Kammersängerin*, став самой молодой его обладательницей в истории музыки.

В 1937 г. во время съемок фильма *Сильные сердца* партнером М. Чеботари оказался австрийский актер и кинорежиссер, в прошлом художник, Густав Диссль (Diessl). Он стал вторым мужем певицы, а М. Чеботари пришлось принять немецкое гражданство. В этом союзе родились двое сыновей — старший Петер (1941) и младший Фриц (1946).

До конца войны М. Чеботари выступала преимущественно на сценах Дрездена, Берлина, Вены и Зальцбурга. Не меньший успех певица имела на оперных подмостках Праги, Риги, Амстердама, Брюсселя, Парижа, Венеции, Рима, Стокгольма, Базеля в ролях классического оперного репертуара. После капитуляции Германии для артистки наступил новый яркий творческий этап, связанный с участием в Зальцбургском фестивале. Завершающий этап ее карьеры прошел в Венской опере. Здесь она спела лучшие партии: Саломею, Графиню Альмавива, Донну Анну, Виолетту, Джильду, Мими, Турандот, а также с большим успехом дебютировала в *Цыганском бароне* И. Штрауса. Вместе с труппой театра М. Чеботари совершает турне в Англию и Италию. 9 июня 1949 г. М. Чеботари ушла из жизни и была погребена в семейном склепе Дисслей на венском кладбище Дёблинг (Döbling).

2.2. М. Чеботари и Р. Штраус: хроника профессиональных контактов. К музыке Р. Штрауса Мария Чеботари обращалась на протяжении всей певческой карьеры, а под мощным влиянием этого композитора формировалось направление художественного вкуса и музыкальных пристрастий певицы.

Будучи светским, общительным человеком, Р. Штраус являлся центром музыкально-театральной элиты довоенной Австрии и Германии. Естественно, что М. Чеботари, вошедшая в состав Дрезденской *Semperoper* и сразу заявившая о себе незаурядным талантом и красивой внешностью, была «втянута» в круг друзей композитора. После блестящего дебюта в партии

Мими в *Богеме* она была переведена из хора в штат солистов. Перед ней открылся широкий путь, ориентированный на репертуар дрезденского театра, который, в свою очередь, уже несколько десятилетий согласовывался с возможностью постановок старых и новых опер Р. Штрауса. Почти все его сценические произведения шли в *Semperoper*, некоторые были исполнены при его же участии в качестве дирижера: *Саломея*, *Кавалер розы*, *Ариадна на Накосе* и *Елена Египетская*.

В первый театральный сезон М. Чеботари участвовала преимущественно в главных партиях итальянских композиторов и В. А. Моцарта. В штраусовских операх она спела лишь несколько ролей второго плана. Однако уже через год М. Чеботари заявила о себе как уникальная штраусовская певица: с 1932 г. она принимала участие в постановках *Ариадны на Накосе*, дебют М. Чеботари в партии Софи из *Кавалера розы* имел место 27 апреля 1934 г., премьера оперы *Молчаливая женщина* с М. Чеботари состоялась 24 июня 1935 г., в 1939 г. примадонна спела в Берлине главную роль в одноактной буколической трагедии *Дафна*, в 1942 г. приступила к работе над заглавной партией в опере *Саломея*.

Сотрудничество певицы с композитором продолжалось и далее и было связано с операми *Каприччио*, *Арабелла*, *Ариадна на Накосе*, *Саломея*.

2.3 Выводы по главе 2.

1. Жизненный путь М. Чеботари пришелся **на драматичный период истории человечества**, поскольку первая половина XX в. стала эпохой великих политических потрясений. Исторические реалии того времени сыграли важную роль в судьбе М. Чеботари — присоединение Бессарабии к Румынии дало возможность избежать гражданской войны в крае и сохранить культурные связи с Западом: артистка смогла продолжать обучение и творчески состояться в Европе. Отъезд М. Чеботари из Кишинева в 1928 г. совпал с началом мирового финансового кризиса, «великой депрессии», что крайне негативно отразилось на материальном благосостоянии европейского общества. Старт блестящей сценической карьеры певицы в 1931 г. произошел всего за два года до прихода к власти А. Гитлера, после чего все видные деятели немецкого искусства попали под прямую зависимость от нацистской системы. В годы войны были разорваны межнациональные культурные связи, разрушены театры, концертные залы и др. Финальный этап творчества М. Чеботари, завершившийся в Вене преждевременной смертью певицы в 1949 г., совпал с послевоенными годами разрухи и денацификации. Таким образом, историческая ситуация,

сложившаяся в Европе в первой половине XX в., сказалась на творческом и карьерном росте М. Чеботари. Вероятно, поэтому ее потенциал реализовался не полностью.

2. Творческие контакты М. Чеботари и Р. Штрауса за первое десятилетие их знакомства (1931–1941) ознаменованы **тесным рабочим и дружеским общением**. В этот период М. Чеботари обращалась, преимущественно, к лирико-колоратурным и лирическим сопрановым партиям из опер Р. Штрауса, обнаруживая незаурядный талант и работоспособность. Достижения в этих ролях позволили певице быстро занять ведущее место среди лучших вокалистов предвоенной Европы. Композитор, в свою очередь, восхищенный природным талантом певицы и высоким уровнем ее мастерства, всячески способствовал их дальнейшему развитию.

3. Последние семь лет жизни М. Чеботари и Р. Штрауса (1942–1949), ввиду развития военных событий в мире, а также преклонного возраста маэстро, отмечены **редкими встречами** музыкантов. Данный период знаменателен тем, что М. Чеботари перешла на более драматический штраусовский репертуар. Композитор, со своей стороны, не выпускал из виду творческую деятельность бессарабской певицы, находя в себе силы интересоваться ее художественным и карьерным ростом.

Глава 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА МАРИИ ЧЕБОТАРИ И МЕСТО В НЕМ МУЗЫКИ РИХАРДА ШТРАУСА. Вокальное дарование Марии Чеботари в сочетании с ее умением глубоко проникать в интерпретируемый образ явились основанием для формирования богатейшего репертуара певицы и определения ее исполнительского стиля. Отличительной чертой творчества примадонны является уникальный синтез музыкальных явлений, представляющих музыку итальянских, немецких, французских и русских композиторов. Диапазон ее репертуара поистине поразителен: от кантат И. С. Баха до песен А. Шёнберга, от опер К. В. Глюка до венской оперетты.

3.1. Общая оценка репертуара и исполнительского стиля М. Чеботари. Интенсивная творческая жизнь М. Чеботари, богатейший художественный потенциал, скромность и достоинство как доминирующие качества личности в свое время привлекали внимание широкой публики, музыкальной критики и политической верхушки общества. М. Чеботари впитала лучшие технические достижения итальянской и немецкой певческих школ. Основы итальянской базовой техники она получила в Кишиневе, занимаясь у Гавриила Афанасиу, ученика Антонио Котоньи, а принципы немецкого вокала — в Берлине у педагога

Оскара Даниэля. В первые годы карьеры, работая в дрезденской опере, певица прошла особую художественную и вокально-техническую закалку, которую ей дало сотрудничество с Ф. Бушем, Б. Вальтером, Р. Штраусом, К. Бёмом, Б. Джилли, В. Урсуляк, а также с другими выдающимися дирижерами, режиссерами и певцами.

М. Чеботари в совершенстве владела главными европейскими языками: английским, итальянским, французским, не считая родных русского и румынского, на немецком общалась без акцента. Творчество М. Чеботари отличалось магнетическим воздействием на публику. Именно этим объясняется ее большая популярность как оперной певицы и киноактрисы. М. Чеботари оставила после себя сравнительно небольшое количество записей, но достаточное для осмысления ее вокального творчества. Главные партии в операх В. А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини запечатлены, в основном, в отрывках или сольных номерах. Полностью записаны лишь несколько партий: Сюзанны в *Свадьбе Фигаро* В. А. Моцарта, Турандот в *Турандот* Дж. Пуччини, Люсиль в *Смерти Дантона* Г. фон Эйнема, Луизы в *Луизе Миллер* Дж. Верди и Саломеи в одноименной опере Р. Штрауса. К наивысшим достижениям артистки относятся партии в операх В. А. Моцарта и Р. Штрауса. Помимо этого, певица оставила яркий след в истории интерпретацией музыки итальянских мастеров (Дж. Верди, Дж. Пуччини), французских композиторов (Ж. Массне, Ж. Бизе), русских авторов (П. Чайковский), венской оперетты, немецких опер XX в.

Трактовка М. Чеботари музыки современных ей композиторов заслуживает отдельного внимания и тщательного научного исследования. Успеху певицы в исполнении опер и камерных сочинений XX в. способствовали несколько особенностей: абсолютный слух, высокий интеллект, развитые музыкальность и вокальная техника, а также особый интерес и вкус, воспитанный на операх Р. Штрауса. В программу сольных концертов М. Чеботари часто включала песни и романсы немецких композиторов XX в. М. Чеботари была одной из первых оперных див, чья огромная популярность стяжалась не только успехами в музыке. Она была «звездой» в современном понимании этого слова. Огромную роль в этом сыграла ее карьера в кино. М. Чеботари снялась в десяти фильмах, почти все из них музыкальные. Артистка, как правило, играла певицу либо героиню экранизированных опер. Сотрудничество на киноплощадке с личностями такого уровня как режиссер К. Галлоне, актер Г. Диссль, тенор Б. Джилли и др. определило абсолютный зрительский успех.

3.2. Сочинения Р. Штрауса для голоса в исполнении М. Чеботари (на материале анализа сохранившихся аудиозаписей). Дошедшая до наших дней в виде записей оперная музыка Р. Штрауса, исполненная М. Чеботари, представлена рядом арий, сцен и ансамблей. Они увидели свет уже после смерти М. Чеботари, неоднократно переиздавались и доступны широкому слушателю как на аудионосителях, так и на электронных видеохостингах.

Роль Софи из оперы *Кавалер розы* была освоена М. Чеботари в первые годы карьеры. Нежный голос певицы, способный на тончайшую нюансировку и безупречную кантилену, рождал персонаж, особенности которого определялись физической красотой, грацией и элегантностью. Партия Софи предоставляет исполнительнице возможность проявить самые важные певческие качества, такие как ровность вокальной линии, сглаженность регистров, «круглый» яркий звук, точная интонация и филировка, что М. Чеботари блестяще продемонстрировала.

Сохранилась запись *Live* репетиции *Саломеи* с М. Чеботари в главной роли под управлением К. Крауса, сделанная во время гастролей Венской оперы в *Covent Garden* в 1947 г. Отдельная запись финальной сцены *Ah! Du wolltest mich nicht deinen Mund küssen lassen!.. (Ах, ты не хотел, чтоб я поцеловала твой рот...)* была осуществлена певицей ранее в 1942 г. при участии Большого симфонического оркестра Берлинского радио, под управлением А. Ротера. Так как финал оперы — главное испытание вокальных и художественных возможностей любой певицы, исполняющей Саломею, то можно составить мнение и о первоклассной подготовке всей партии. М. Чеботари особенно тщательно подходила к проблемам дикции и мелодекламации. Можно предположить, что М. Чеботари задала тон и манеру исполнения этой партии следующим поколениям певиц, обладательницам лирических сопрано.

Камерность вокальной партии Ариадны в опере *Ариадна на Наксосе* способствовала выгодному представлению М. Чеботари в главной женской роли и ее большому успеху на премьере оперы в Вене. Благодаря прозрачной оркестровке небольшой голос певицы выигрывало звучал в зале. Участие М. Чеботари в постановках данной оперы и запись ее исполнения партии Ариадны с дирижером Т. Бичемом относятся к лучшим достижениям оперного исполнительского искусства XX в. Незадолго до смерти, 16 ноября 1948 г, М. Чеботари записала также арию Ариадны *Es gibt ein Reich... (Есть такое царство...)* с

оркестром Венской филармонии, под управлением Г. фон Караяна. Работа выдающихся мастеров получилась совершенной по качеству исполнения и по настроению.

Финал оперы *Дафна Ich komme, grünende Brüder...* (*Я прихожу к вам, зеленые братья...*), состоящий из двух больших разделов: речитативной сольной арии главной героини и оркестровой постлюдии, — ярчайшая страница штраусовского композиторского письма. Данный отрывок был записан М. Чеботари уже после берлинской премьеры в 1943 г. с оркестром столичного радио под управлением А. Ротера. В данной арии наиболее полно, со всей красотой и трепетностью проявлялось природное лирико-колоратурное сопрано М. Чеботари, богатейшими ресурсами которого артистка активно пользовалась до 1940-х годов. Владея всеми средствами вокальной, музыкальной и актерской выразительности, а также полной палитрой тембровых красок, певица создавала на сцене удивительно поэтический образ в непростой, современной для того времени немецкой опере.

В альбоме, выпущенном Венской оперой в 1995 г., с запечатленными спектаклями *Live* от 1941–1944 гг., в томе № 21 обнаружилось отрывки с голосом М. Чеботари, зафиксированные на первом представлении *Каприччио*. Запись представляет собой четыре фрагмента, три из которых содержат реплики, фразы или части сцен из партии графини Мадлен. В течение творческой жизни М. Чеботари не удалось поучаствовать в постановке на театральной сцене ранней оперы Р. Штрауса *Без огня*. Однако наиболее яркий эпизод этой оперы — развернутый дуэт-сцена Димут и Кунрада *Feuersnot — Minnegebot...* (*Потухшие огни — веление любви*), записан ею в 1943 г. с симфоническим оркестром Берлинского радио под руководством А. Ротера.

В 1943 г. симфоническим оркестром Берлинского радио, руководимым А. Ротером, хором *Rufolf Lamy*, при участии М. Чеботари и других солистов была осуществлена запись малоизвестной и редкоисполняемой кантаты Р. Штрауса *Taillefer (Täufep)* на слова немецкого поэта Л. Уланда. М. Чеботари ярко исполнила короткие отрывочные фразы, порученные сопрано (Сестра Герцога), тем самым подтверждая, что исполнение выдающимися голосами небольших партий всегда играет на пользу общего дела. Отдельно стоит отметить ясную дикцию и осмысленное произношение слов в партии, что демонстрирует серьезное отношение артистки не только к музыке любимого ею композитора, но и к стихам немецкого классика.

3.3 Выводы по главе 3.

1. **Исполнительская манера** М. Чеботари отличалась яркой индивидуальностью, которая определялась синтезом уникальных природных качеств с высоким профессионализмом и техническим мастерством: об этом свидетельствуют развитая до совершенства вокальная оснащенность, эмоциональная одухотворенность и глубокое понимание логики музыкального развития в партиях из опер итальянских, немецких, французских и русских композиторов. Эти превосходные качества удивительным образом сочетались с простотой и естественностью пения.

2. Вокальной трактовке было свойственно совершенное чувство **стиля** исполняемой музыки. Артистка с равным успехом пела музыку В. А. Моцарта, Дж. Верди, веристские и лирические французские партии, а также оперную музыку современных композиторов, оперетту и др. В репертуаре примадонны присутствовали также лучшие образцы жанров оратории и *Lied*.

3. Специфика стиля М. Чеботари в значительной степени предопределялась **особенностями голоса** певицы, который отличался большим диапазоном, необычайной красотой яркого, но мягкого тембра, подвижностью, гибкостью и пластичностью. Линия звуковедения и наполнение были исключительны: певица в совершенстве владела техникой *legato*. Подобный голос как нельзя лучше подходил к исполнению музыки эмоционально насыщенной, сочетающей в себе красоту мелодии с богатой метроритмикой и динамикой.

4. **Репертуар** певицы включал около восьмидесяти больших и малых партий из опер и оперетт на четырех европейских **языках**: немецком, итальянском, французском и русском. Существуют также свидетельства об исполнении М. Чеботари мелодий родной страны на румынском языке. В совокупности, несравненно большую часть вокальной музыки М. Чеботари исполняла на немецком.

5. С одинаковой легкостью М. Чеботари выступала в драматических, лирических и комических ролях, создавая на сцене правдивые и полнокровные **образы-характеры**. Некоторые из них были запечатлены в музыкальных фильмах, по которым можно составить целостное представление о неординарных актерских способностях певицы и об оригинальном прочтении ролей.

6. М. Чеботари оставила после себя богатое **наследие в аудиозаписи**, благодаря которому суждение о реальной оценке ее вокального искусства может быть адекватным и

обоснованным. Несовершенство техники не отразилось на качестве зафиксированного материала — при прослушивании редко появляется ощущение изъяна студийной работы.

7. Оперная музыка Р. Штрауса в интерпретации певицы представлена в аудиодокументах достаточно широко. Пять из семи исполненных на сцене главных партий в операх композитора были записаны частично (арии и центральные ансамбли) либо полностью, что позволяет составить весьма обширное представление о важнейшем художественном пласте искусства М. Чеботари. Это — Софи в *Кавалере розы*, Дафна и Саломея в одноименных операх, Ариадна в *Ариадне на Наксосе* и Графиня Мадлен в *Каприччио*. Качество записанного материала различается.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Решенная в диссертации научная проблема создания целостного представления о вокальном искусстве М. Чеботари в интерпретации оперного творчества Р. Штрауса вносит лепту в теоретическое осмысление вклада одной из величайших певиц XX века в пропаганду классического музыкального искусства и определяет художественную ценность и место исполнительской деятельности певицы в мировой культуре. **Основные выводы** диссертации сводятся к следующему:

1. Архивные поиски, находки неизвестных материалов и сопоставление сведений, полученных из них, беседы с отечественными и зарубежными деятелями культуры и искусства, прямо или косвенно связанными с личностью и творчеством певицей, анализ аудио- и видеозаписей М. Чеботари дали возможность **ввести в научный обиход и систематизировать** новые сведения о жизни и творчестве певицы, охарактеризовать основные этапы ее жизненного и творческого пути, документировать творческие контакты с выдающимся немецким композитором Р. Штраусом, определить особенности исполнительского стиля артистки, детерминировать ее исполнительскую манеру в штраусовских оперных партиях [3; 7; 8; 9].

2. М. Чеботари обладала исключительными врожденными музыкальными и актерскими способностями. Она получила добротное вокальное образование в родном городе у Г. Афанасиу и усовершенствовала его в Берлине у О. Даниэля. Благодаря А. Вырубову, артисту МХАТ, она приобрела высокие технические навыки актерского мастерства [1]. Синтез природных данных и усвоенных в процессе обучения навыков способствовал **созданию прочной базы для профессиональной сценической деятельности**. Успеху

М. Чеботари способствовала огромная работоспособность и яркая, «модельная» для первой половины XX в. внешность. Все это позволило ей в кратчайший срок войти в когорту ведущих артистов Европы.

3. Карьера М. Чеботари разворачивалась в период, отмеченный большими политическими и социальными перепадами во внутреннем устройстве стран, в которых жила певица [6]. Практически весь недолгий творческий путь примадонны был усеян терниями: материальная нужда в детстве и в пору становления, тоталитарный фашистский режим со всеми его последствиями в период расцвета, борьба с болезнью в конце жизни [1]. Важно, что **успех певицы**, мировоззрение которой было аполитичным, в первую очередь **определялся ее личными художественными достижениями**, помощью близких, друзей и коллег и лишь в последнюю очередь обуславливался политической конъюнктурой [10]. Поэтому отраднo, что в русскоязычном музыкознании постепенно корректируется отношение к певице, и ее имя начинает занимать достойное место.

4. Несмотря на сложные внешние жизненные обстоятельства, М. Чеботари удалось достичь больших творческих вершин, спев **огромное количество** запоминающихся **спектаклей** на сценах европейских театров и фестивалей: дрезденской, берлинской и венской *Staatsoper*, миланского театра *La Scala*, парижского *Champs-Élysées*, лондонского *Covent Garden*, Зальцбурга и многих других [1; 11]. Заграничные гастроли «летающей певицы» и ее поездки на съемки фильмов исчислялись десятками раз в год. Осознание эксклюзивности собственного дарования и необходимости его максимального выражения, жажда жизни и стремление многое успеть сотворили в этих сложных условиях поразительный культурный феномен М. Чеботари [1].

5. Личность и творчество Марии Чеботари — первый пример такого понимания «ранга» певицы, которое в дальнейшем получило определение «звезды» (*Star*): вокальное искусство артистки — уникальный сплав различных стилей и течений, мастерство и профессионализм — естественная база для самовыражения творческой личности [1]. М. Чеботари была одной из первых **универсальных певиц**, столь востребованных в наше время, став предшественницей последующих певиц такого класса — М. Каллас, М. Кабалье, Дж. Сазерленд, Э. Шварцкопф и Р. Флеминг.

6. В настоящее время возможность знакомиться с исполнительским искусством М. Чеботари оказывается реальной благодаря многочисленным **аудиозаписям и фильмам**.

Это фрагменты и полные произведения В. А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини, П. Чайковского, Р. Штрауса, И. Штрауса и др., которые дают представление о высочайшем уровне мастерства певицы [3; 7].

7. Многогранное творчество М. Чеботари, несомненно, **повлияло на последующее развитие оперного исполнительства и музыкального кино**. Трактовки певицей партий в классических и современных операх становились эталоном для многих вокалистов. Особенно это касается образов Сюзанны, Констанцы, Виолетты, Мими, Мадам Баттерфляй, Софи и Саломеи, которые можно считать наиболее показательными в репертуаре певицы [1; 12].

8. В формировании творческого облика М. Чеботари, в становлении ее исполнительского стиля большое значение имели **творческие контакты певицы с Р. Штраусом**, который всегда высказывал убежденное мнение о высочайших профессиональных и человеческих достоинствах певицы [8; 9]. М. Чеботари была одной из тех певиц, талант которой составлял предмет восхищения и вдохновения для композитора в его поздние годы, а для самой артистки Р. Штраус был глубоко почитаемым музыкальным наставником в широком смысле этого понятия.

9. На протяжении сценической карьеры М. Чеботари участвовала в **восьми** постановках опер Р. Штрауса. Это — *Электра, Елена Египетская, Ариадна на Наксосе, Арабелла, Кавалер розы, Молчаливая женщина, Дафна, Саломея и Каприччио*, исполнив, в общей сложности, **одиннадцать** больших и малых партий. Освоив две трети штраусовского наследия, певица способствовала успеху и популяризации этих произведений [2; 7; 8; 9; 12].

10. Достижения М. Чеботари в интерпретации вокальной музыки Р. Штрауса свидетельствуют о том, что она представляла собой певицу, которая, находясь под мощным влиянием артистической харизмы великого композитора, формировала и утверждала **штраусовский стиль в пении и прочтении сценических образов**, ставших ныне классическими. Благодаря природной интуиции, М. Чеботари нередко интерпретировала оперные партии Р. Штрауса по-своему, убедительно трансформируя в соответствии с собственным видением их сути [2; 7; 8; 9; 12]. Поэтому сотворчество Марии Чеботари и Рихарда Штрауса с полным основанием может быть **определено как взаимодополняющее**.

Рекомендации

1. Продолжить поиски фактического материала о связях М. Чеботари и Р. Штрауса, в частности, их переписки.

2. Расширить диапазон исследования творческого наследия М. Чеботари, учитывая возможные направления:
 - 1) искусство певицы в оперном наследии эпохи барокко и классического домоцартовского периода; 2) в операх В. А. Моцарта; 3) в итальянской оперной классике; 4) во французской опере; 5) в русском репертуаре; 6) в австро-немецкой оперетте; 7) в ораториальном жанре; 8) в жанре *Lied*; 9) в вокальной музыке композиторов XX в. (исключая Р. Штрауса); 10) в кинематографии.
3. Специально исследовать личные и творческие контакты Р. Штрауса с В. Урсуляк в целях расширения поисков материала о творческих личностях румынской национальности, связанных с музыкой и персоной этого композитора.
4. Интегрировать наследие Р. Штрауса в исследовательскую орбиту отечественных музыковедов.
5. Включать в учебные, концертные и конкурсные программы студентов-вокалистов отрывки из опер, а также камерно-вокальные произведения Р. Штрауса.
6. Рекомендовать руководству Национального театра оперы и балета им. М. Биешу осуществить постановку одной из опер Р. Штрауса, например, *Саломеи*, *Кавалера розы* или *Ариадны на Наксосе*, являвшихся «визитной карточкой» исполнительского искусства М. Чеботари — культурного достояния Молдовы.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

1. Пилипецкий С. А. Жизнь и судьба примадонны XX века Марии Чеботари (1910–1949). В: Вестник АХИ, № 5. Москва: *OneBook.ru*, 2015, с. 78–95.
2. Пилипецкий С. Из истории исполнения оперы Р. Штрауса *Ариадна на Наксосе*. В: *Învățământul artistic — dimensiuni culturale*. Chișinău: NOTOGRAF PRIM, 2016, с. 20–21.
3. Пилипецкий С. Из истории исполнения оперы Р. Штрауса *Ариадна на Наксосе* В: *Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică*, nr. 2 (29). Chișinău: NOTOGRAF PRIM, 2016, с. 88–93.
4. Пилипецкий С. Изучение и исполнение вокальной музыки Рихарда Штрауса в Молдове. В: *Educație artistică: realizările trecutului și provocările prezentului*. Chișinău: Grafema Libris, 2015, с. 75–76.

5. Пилипецкий С. К 100-летию Л. Г. Боксана: страницы из жизни. В: Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică) în contemporaneitate. Chișinău: VALINEX SRL, 2016, с. 69–70.
6. Пилипецкий С. К 100-летию Л. Г. Боксана: страницы из жизни. В: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică, nr. 1 (28). Chișinău: VALINEX SRL, 2016, с. 145–150.
7. Пилипецкий С. М. Чеботари — исполнительница главной партии в последней опере Р. Штрауса *Каприччио*. В: Învățămîntul artistic — dimensiuni culturale. Chișinău: АМТАР, 2018, с. 25–26.
8. Пилипецкий С. М. Чеботари и Р. Штраус: хроника профессиональных и личных контактов (1931–1941). В: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică, nr. 1 (30). Chișinău: FOXTROT SRL, 2017, с. 181–187.
9. Пилипецкий С. М. Чеботари и Р. Штраус: хроника профессиональных и личных контактов (1942–1949). В: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică, nr. 1 (30). Chișinău: FOXTROT SRL, 2017, с. 187–194.
10. Пилипецкий С. Мария Чеботари и фашизм. В: Patrimoniul muzical din RM (folclor și creație componistică) în contemporaneitate. Chișinău: VALINEX SRL, 2018, с. 99–100.
11. Пилипецкий С. Мария Чеботари — участница Зальцбургских фестивалей. В: Patrimoniul muzical din RM (folclor și creație componistică) în contemporaneitate. Chișinău: VALINEX SRL, 2017, с. 121–122.
12. Пилипецкий С. Никола Беллер-Карбоне — Саломея наших дней. В: <http://gnesinstudy.ru/wp-content/uploads/2016/07/Pilipezky1.pdf> (01.11.2016).
13. Пилипецкий С. Общая характеристика репертуара и исполнительского стиля М. Чеботари В: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică, nr. 2 (31). Chișinău: NOTOGRAF PRIM, 2017, с. 265–269.
14. Пилипецкий С. Память о Марии Чеботари на ее родине. В: Patrimoniul muzical din RM (folclor și creație componistică) în contemporaneitate. Chișinău: VALINEX SRL, 2015, с. 67–68.
15. Пилипецкий С. Память о Марии Чеботари на ее родине. В: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică, nr. 2 (25). Chișinău: VALINEX SRL, 2015, с. 166–170.

ADNOTARE

Serghei Pilipețchi. Muzica vocală a lui Richard Strauss în arta interpretativă a Mariei Cebotari. Teză pentru obținerea gradului științific de *Doctor în studiul artelor*, specialitatea 653.01. – Muzicologie, Chișinău, 2019.

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie cuprinzând 275 de referințe, 134 pagini a textului de bază și 5 anexe care cuprind 44 pagini.

Cuvinte-cheie: Maria Cebotari, Richard Strauss, cronică, operă, *Lied*, repertoriu, soprană, artă interpretativă, înregistrări audio.

Domeniul de studiu: arta interpretativă a M. Cebotari în creația pentru teatru muzical a lui R. Strauss.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul — evidențierea rolului personalității și muzicii vocale a lui R. Strauss în arta interpretativă a Mariei Cebotari. **Obiectivul** lucrării — colectarea și sistematizarea materialului factologic, care cuprinde viața și arta M. Cebotari; caracterizarea etapelor principale ale vieții private și artistice; documentarea confluențelor artistice ale M. Cebotari cu R. Strauss; evidențierea specificului stilului interpretativ; determinarea manierei interpretative a partidelor vocale, semnate de compozitori germani, în comparație cu maniera interpretativă a altor cântărețe.

Noutatea științifică și originalitatea tezei constă în analiza muzicologică a fenomenului Mariei Cebotari, pentru prima dată, prezentată și sistematizată în baza unor materiale noi, care marchează importanța muzicii vocale a lui R. Strauss în arta interpretativă a M. Cebotari: este propusă cronica relațiilor amicale și profesionale ale primadonei cu compozitorul, dar și cea a evoluărilor ei în scenă, interpretând creații vocale ale lui R. Strauss; sunt efectuate un șir de analize comparative cu scopul evidențierii stilului ei interpretativ; este prezentată o informație completă despre spectacolele M. Cebotari, unde ea interpretează partidele pentru soprană în operele lui R. Strauss. **Originalitatea** tezei este determinată de îmbinarea aspectelor istoriografice și culturologice în abordarea temei.

Problema științifică soluționată constă în crearea unei imagini integrale asupra artei vocale a Mariei Cebotari, prin prisma interpretării creațiilor vocale ale lui R. Strauss, care contribuie la facilitarea înțelegerii teoretice a rolului uneia dintre cele mai mari cântărețe ai secolului XX în popularizarea muzicii clasice și marchează valoarea artistică a activității sale interpretative pentru cultura mondială.

Semnificația teoretică a lucrării este determinată de importanța ei primordială pentru cercetările științifice ulterioare în direcția studiului artei interpretative a M. Cebotari, deoarece studiul curent generalizează și sistematizează majoritatea surselor cunoscute în prezent. Prezenta lucrare are menirea să încurajeze cercetarea științifică în domeniul relațiilor dintre interpretarea vocală, pedagogia muzicală și arta componistică.

Valoarea aplicativă a tezei este determinată de posibilitatea integrării materialelor ei în cadrul cursurilor de istorie a muzicii vest-europene și istoria interpretării vocale. Recomandările practice pot fi utile vocaliștilor și pedagogilor instituțiilor de învățământ muzical, în clasele de canto academic, operă sau a măiestriei de concert.

Implementarea rezultatelor științifice. Materialele lucrării au fost prezentate în cadrul conferințelor științifico-practice naționale și internaționale. Rezultatele cercetării sunt publicate în cadrul a 15 lucrări științifice.

ANNOTATION

Serghei Pilipetchi. Vocal music of Richard Strauss through the interpretative art of Maria Cebotari. Thesis submitted in fulfillment of the requirement for the degree of *Doctor of Fine Arts*, field 653.01. – Musicology, Chişinău, 2018.

The structure of the thesis: introduction, three chapters, conclusions and recommendations, bibliography comprising 275 references, 134 pages of main text, and 5 appendices consisting of 44 pages.

Key words: Maria Cebotari, Richard Strauss, history, *Opera*, *Lied*, repertoire, soprano, performing art, audio recording.

Research field: M. Cebotari's vocal performances of Richard Strauss' works for musical theater.

The purpose and the goals of current research. The purpose — to identify the role and the personality of R. Strauss through the vocal performing art of M. Cebotari. **The goals** are: —to collect and classify the information about M. Cebotari's personal and professional life; to describe the main phases of her life and career; to investigate professional contacts between M. Cebotari and R. Strauss; to analyze the features of her performing style; to study her approach in performing Opera parts of German composers and compare with the performances of other Opera singers.

The scientific novelty: this research provides for the first time a thorough analysis of the phenomenon of Maria Cebotari, it also classifies new information about the significance of vocal music of R. Strauss for M. Cebotari's vocal performing art; current research offers records of personal and professional relationship between the singer and the composer: it provides a comparative analysis of M. Cebotari's vocal performances of Strauss' Operas aiming to identify the peculiar characteristics of her vocal performing style, as well as to provide a complete list of all performances made by M. Cebotari performing vocal music by Richard Strauss. **The originality** of current research is based on its historiographical and culturological approach.

Solved scientific problem is achieved: by providing a complete depiction of the vocal performing art of M. Cebotari through the performance of R. Strauss' Operas, and by adding a significant contribution to the theoretical acknowledgment of her role as one of the greatest singers in the twentieth century who promoted classical music and has achieved her distinguished value and place within the western culture.

Theoretical significance of the research: is achieved by its importance to the further scientific researches in this field and namely M. Cebotari's vocal performing art, as it summarizes and classifies most of the currently known sources on this matter. This thesis aims to encourage further scientific researches in the field of vocal performance relationship, music education, and the musical art.

Practical significance of the work. The results of current scientific research can be included in the courses of *History of West-European Music* and *History of vocal performance*. Practical recommendations could be useful for musicologists and researchers, as well as for music teachers, vocal teachers, and all musicians.

The implementation of the scientific result. The content of current thesis has been widely presented within national and international scientific-practical conferences. The result of this thesis is published in 15 scientific papers.

АННОТАЦИЯ

Пилипецкий Сергей. Вокальная музыка Рихарда Штрауса в исполнительском искусстве Марии Чеботари. Диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения и культурологи 653.01. – Музыкаведение, Кишинев, 2019.

Структура диссертации: Введение, три главы, основные выводы и рекомендации, библиография из 275 наименований, 5 приложений; 134 страницы основного текста, 44 страницы приложений.

Ключевые слова: Мария Чеботари, Рихард Штраус, хроника, опера, *Lied*, репертуар, сопрано, исполнительское искусство, звукозапись.

Областью исследования является исполнительская деятельность М. Чеботари в произведениях для музыкального театра Р. Штрауса.

Цель и задачи работы. Цель — выявить роль личности и вокального творчества Р. Штрауса в исполнительском искусстве М. Чеботари. **Задачи** исследования — собрать и систематизировать фактический материал о жизни и творчестве М. Чеботари; охарактеризовать основные этапы ее жизненного и творческого пути; документировать творческие контакты М. Чеботари с Р. Штраусом; определить особенности исполнительского стиля артистки; детерминировать ее исполнительскую манеру в оперных партиях немецкого композитора в сравнении с трактовками других певиц.

Научная новизна настоящей работы обеспечивается тем, что впервые в жанре диссертации проанализирован феномен Марии Чеботари, а также представлен и систематизирован новый материал о значении вокальной музыки Р. Штрауса в ее искусстве: предложены хроники рабочих и дружеских контактов певицы и композитора, выступлений М. Чеботари с исполнением сочинений Р. Штрауса; выполнен ряд сравнительных анализов с целью выявления исполнительского стиля певицы; представлена полная информация о штраусовских операх с участием М. Чеботари. **Оригинальность** диссертации определяется синтезом историографического и культурологического подходов к поставленной проблеме.

Важная научная проблема, решенная в исследуемой области, состоит в создании целостного представления о вокальном искусстве М. Чеботари в интерпретации оперного творчества Р. Штрауса, что вносит вклад в теоретическое осмысление роли одной из величайших певиц XX века в популяризации классического музыкального искусства и определяет художественную ценность и место исполнительской деятельности певицы в мировой культуре.

Теоретическая значимость работы определяется ее базовым значением для последующих научных разработок в области изучения исполнительского искусства М. Чеботари, поскольку она обобщает и систематизирует большинство известных в настоящее время источников по данной проблеме. Настоящая диссертация призвана стимулировать научные исследования в области взаимосвязи вокального исполнительства, музыкальной педагогики и композиторского творчества.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования ее материалов в учебных курсах истории зарубежной музыки, истории вокального исполнительства. Практические рекомендации могут быть полезны вокалистам-исполнителям и педагогам музыкальных учебных заведений по классам сольного пения, оперной подготовки и концертмейстерского мастерства.

Внедрение научных результатов. Материалы диссертации были апробированы в ходе республиканских и международных научно-практических конференций. Результаты диссертации опубликованы в 15 научных работах.

ПИЛИПЕЦКИЙ СЕРГЕЙ

**ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА РИХАРДА ШТРАУСА В
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ МАРИИ ЧЕБОТАРИ**

653.01. – МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора искусствоведения и культурологии

Aprobat spre tipar: 16.04.2019
Hârtie ofset. Tipar ofset.
Coli de tipar: 1,46

Formatul hârtiei 60x84 1/16
Tiraj 70 ex.
Comanda nr. 123

Întreprinzător copiere, multiplicare, și legatul cărților

Chișinău, str. A. Pușkin, 3

**MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE
ȘCOALA DOCTORALĂ STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE**

Cu titlu de manuscris

C.Z.U.:782.1.071.2(478+436)

782.1:781.68

**MUZICA VOCALĂ A LUI RICHARD STRAUSS
ÎN ARTA INTERPRETATIVĂ A MARIEI CEBOTARI**

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

653.01. – MUZICOLOGIE

Conducător de doctorat:

Prof. univ., dr. în studiul artelor
Țircunova Svetlana

Student-doctorand:

Pilipețchi Serghei

CHIȘINĂU, 2019