

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 23.2.013.01, СОЗДАННОГО
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 18 марта 2025 г. № 9

О присуждении Сапегиной Татьяне Анатольевне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата искусствоведения.

Диссертация «Классическая музыка в американской и европейской анимации первой половины XX века» по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение) принята к защите 17 января 2025 года, протокол заседания №9(з) диссертационным советом 23.2.013.01, созданным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» Министерства культуры РФ, 121069, г. Москва, ул. Поварская 30-36, приказ № 1064/нк от 27.09.2022 г.

Соискатель Сапегина Татьяна Анатольевна, 14 сентября 1984 года рождения, в 2010 году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» Министерства культуры Российской Федерации, в 2014 окончила аспирантуру Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» Министерства культуры Российской Федерации. Работает в должности главного специалиста отдела международных связей и творческих проектов и преподавателя кафедры музыкальной журналистики в Федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» Министерства культуры Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре аналитического музыкознания в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» Министерства культуры Российской Федерации.

Научный руководитель — доктор искусствоведения Цареградская Татьяна Владимировна, работает в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» Министерства культуры Российской Федерации на кафедре аналитического музыкознания в должности профессора.

Официальные оппоненты:

Шак Татьяна Федоровна, доктор искусствоведения, профессор, Институт современного искусства, кафедра истории и теории музыки, профессор;

Лаврова Светлана Витальевна, доктор искусствоведения, доцент, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, проректор по научной работе и развитию

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», г. Петрозаводск, в своем положительном отзыве, подписанном Купец Любовью Абрамовной (кандидат искусствоведения, доцент, кафедра истории музыки, доцент), указала на актуальность темы исследования, научную новизну, теоретическую и практическую значимость, подчеркнула достоверность научных выводов диссертации Т. А. Сапегинной.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ общим объемом 4,52 п.л., в том числе по теме диссертации опубликовано 7 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы. В статьях, опубликованных в

рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, впервые подробно рассмотрены история появления и практика использования аудиовизуальных клише в голливудских короткометражных мультфильмах, стратегия работы с классическим музыкальным материалом, примененная У. Диснеем при создании анимационного фильма «Фантазия», репрезентация академической концертной культуры в голливудской анимации, творческий метод и эстетика французского режиссера Александра Алексеева и их проявление в анимационном фильме «Ночь на Лысой горе»:

1. Сапегина, Т. А. Иллюстрированная музыка: «Ночь на Лысой горе» Александра Алексеева / Т. А. Сапегина // Музыкаведение. — 2014. — №5. — С. 41–48. — 0,56 п.л.
2. Сапегина, Т. А. Звуковая эстетика голливудских мультфильмов «золотой эры»: аудиовизуальные клише и юмор / Т. А. Сапегина // Музыка и время. — 2014. — №10. — С. 35–40. — 0,77 п.л.
3. Сапегина, Т. А. Диалог через океан: сюита из балета П. И. Чайковского глазами У. Диснея / Т. А. Сапегина // Вестник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. — 2015. — №3 (38) — С. 147–153. — 0,5 п.л.
4. Сапегина, Т. А. Концерт в голливудских мультфильмах «золотой эры» [электронный ресурс] / Т. А. Сапегина // Художественная культура. — 2023. — №4. — С. 694–717. — URL: https://artculturestudies.sias.ru/upload/iblock/438/83kdp0ee7cjk49lo05tmbu1v3yr8438/hk_2023_4_692.pdf — 1 п.л.

В других публикациях общим объемом 1,69 п.л. помимо указанных выше тем изучены методы визуализации музыкального жеста, применяемые режиссером Оскаром Фишингером, способы достижения комического эффекта с помощью музыкальной классики в голливудских короткометражных мультфильмах, проанализирован анимационный фильм У. Диснея «Фантазия».

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило три положительных отзыва.

В отзыве доктора искусствоведения Юлии Всеволодовны Михеевой отмечаются такие важные качества диссертации, как освоение широкого пласта фильмографических и библиографических источников, включая архивные материалы, современность научного дискурса, возможность применения результатов исследования в работе современных режиссеров. Положительно оценены введение применительно к музыке в анимации понятий синкретизм, кросс-модальность, музыкальный жест и научная новизна результатов.

В отзыве два замечания сформулированы в виде пожеланий:

1. Дать терминологическое уточнение и различение понятий «мультипликация» и «анимация»;

2. Высказать свое отношение к понятию «популярная классика» в мультфильмах «золотой эры» Голливуда, в частности, к включению в «канон», наряду с именами В. А. Моцарта и Л. Ван Бетховена – Ф. фон Зуппе.

Вопросов отзыв не содержит.

В отзыве кандидата искусствоведения Ирины Сергеевны Захарбековой положительно оценена новизна ракурса исследования, отмечена его разноплановость, большой объем привлекаемой литературы, теоретическая и практическая значимость, возможность использования результатов в качестве базы для дальнейших исследований музыки в анимации и кино и материала для курсов кино- и медиамузыки, массовой музыкальной культуры.

Отзыв содержит два вопроса:

1. О критериях отбора музыки в анимационных фильмах и о том, кто такие критерии устанавливает.

2. Об авторско-правовом статусе музыки в мультфильмах.

Замечаний отзыв не содержит.

В отзыве кандидата культурологии Дарьи Александровны Журковой отмечается актуальность затронутой в диссертации проблематики взаимодействия «высокого» и массового искусства, многогранность авторского подхода, заключающаяся в выборе для анализа произведений как американской коммерческой, так и европейской авангардной анимации, разносторонний анализ отобранного материала, методологическая выстроенность исследования, в котором прослеживаются особенности аудиовизуального синкреза, средства визуализации музыкального жеста, проблематика аудиовизуальных клише. Рецензент высоко оценивает разработанную в диссертации методологию исследования, указывая на возможность ее применения в других подобных работах.

Вопросов и замечаний отзыв не содержит.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются авторитетными учеными, высокопрофессиональными специалистами в области отечественной и зарубежной музыки XIX-XX веков, а также взаимодействия музыки с мультимедийными формами и жанрами, а также наличием соответствующих публикаций (не менее пяти в рецензируемых научных изданиях за последние пять лет), относящихся к тематике диссертации. Ведущая организация имеет значительные достижения в исследовании отечественной и зарубежной музыки XIX-XX веков, киномузыки, взаимодействия музыки и мультимедиа.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

– **разработано** целостное представление о формах интерпретации музыкальной классики в американских и европейских анимационных фильмах первой половины XX века;

– на основе анализа анимационных фильмов голливудских киностудий, работ европейских режиссеров экспериментального направления **предложено** понимание взаимосвязи базового набора наиболее часто используемых в

мультфильмах тем и произведений европейских композиторов (анимационного канона) с практикой создания музыкального сопровождения немых фильмов;

– **доказано**, что визуализация музыкального материала как европейскими, так и американскими режиссерами основана на принципе визуализации музыкального жеста;

– **введены** в научный обиход материалы по истории музыки в зарубежной анимации, в том числе – переводы интервью с создателями мультфильмов, а также архивные материалы по творчеству русско-французского режиссера Александра Алексева.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

– в диссертации **доказано**, что в голливудских мультфильмах 1930–1950-х годов использование классической музыки типологизировано и призвано создавать комический эффект, в то время как в экспериментальных фильмах европейских режиссеров оно индивидуализировано и обусловлено художественными задачами и эстетикой режиссера;

– применительно к проблематике диссертации **результативно использован** ряд базовых исследовательских методов, применяемых в современном музыкознании и киноведении;

– **изложены** выводы о взаимосвязи между характером взаимодействия музыки и видеоряда с восприятием фильмов зрителем;

– **раскрыты** специфика авторского подхода европейских аниматоров В. Эггелинга, Х. Рихтера, В. Руттмана, А. Алексева, О. Фишингера и особое значение анимационного фильма «Фантазия» студии Уолта Диснея как просветительского проекта для массовой американской киноаудитории;

– **изучены** проявления закономерностей музыкальной композиции в «Диагональной симфонии» В. Эггелинга, «Ритме 21» Х. Рихтера, «Lichtspiel. Orpus I» В. Руттмана, роль кросс-модальных ассоциаций в визуализации музыкального жеста в «Этюдах» и «Оптической поэме» О. Фишингера, проявления аудиовизуального контрапункта в анимационных фильмах А.

Алексеева на музыку М. Мусоргского и фильме «Движущаяся живопись №1» О. Фишингера.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

– **разработана и внедрена** модель комплексного изучения взаимодействия музыки и видеоряда в анимационном фильме в различном культурно-историческом контексте;

– **определены** перспективы использования материалов диссертации в учебных курсах истории киномузыки, медиакомпозиции, массовой музыкальной культуры, а также в проектах просветительского направления;

– **создана** основа для применения разработанных положений в дальнейшем изучении музыки в кино и анимации;

– **представлены** новые научные разработки по методологии анализа взаимодействия музыки и видеоряда анимационных фильмов через аудиовизуальный тайминг, сравнительно-ассоциативные ряды, понятия аудиовизуального синкрета, контрапункта, музыкального жеста.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

– **теория** построена на достоверных источниках: сведениях, представленных в отечественной и зарубежной музыковедческой литературе, а также полученных в ходе анализа обширного корпуса анимационных фильмов XX века и работы с архивными материалами;

– **идея базируется** на комплексном подходе, позволяющем всесторонне рассмотреть феномен функционирования классической музыки в анимации, принимая во внимание технологическую специфику анимационного медиа, исторический контекст создания мультфильмов, принадлежность их к классической или экспериментальной моделям, индивидуальные задачи и эстетику авторов;

– **использованы** и интерпретированы идеи авторитетных исследователей, изучавших историю анимации, киномузыки, опыт отдельных режиссеров, проблемы взаимодействия музыки и видеоряда в кинематографе и мультимедиа;

– **установлено**, что выводы исследования согласуются с базовыми музыковедческими положениями, касающимися теории и истории киномузыки, анализа взаимодействия музыки и видеоряда, роли музыки в воздействии анимационных фильмов на аудиторию;

– **использованы** методы, апробированные в современной музыковедческой науке и сформированные в исследованиях киномузыки и музыки в анимации.

Личный вклад соискателя состоит в том, что:

– **впервые** взаимодействие музыки и видеоряда в мультфильмах было рассмотрено с позиций влияния на ее интерпретацию комплексных свойств звучащего материала (музыкального жеста); были выявлены культурологические и технологические факторы, повлиявшие на формирование анимационного канона, выявлены базовые стратегии работы с музыкальной классикой в американской развлекательной и европейской экспериментальной анимации, а также найдены их точки пересечения;

– **соискатель** лично участвовал в апробации результатов исследования: работа неоднократно обсуждалась на кафедре аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных. Основные положения диссертации были изложены в докладах на всероссийских и международных конференциях: «Музыкальная наука в XXI веке: пути и поиски» (РАМ имени Гнесиных, 2014), «Музыка в пространстве медиакультуры» (Краснодар, 2015), «Опера в музыкальном театре: история и современность» (РАМ имени Гнесиных, 2015), «Научные школы в музыковедении XXI века: к 125-летию учебных заведений имени Гнесиных» (РАМ имени Гнесиных, 2020), «Музыка в кинематографе: история и современность» (ГИИ, 2024), проведения открытых лекций для студентов РАМ имени Гнесиных и Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова (2021).

Автором лично подготовлены публикации по материалам диссертации, в том числе 4 в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК (Музыковедение. — 2014. — № 5; Музыка и время. — 2014. — № 10; Вестник

Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. — 2015. — № 3 (38);
Художественная культура. — 2023. — №4), общим объемом 2,83 п. л. Объем
прочих публикаций — 1,69 п. л.

В ходе защиты диссертации не было высказано критических замечаний.
Было задано четыре вопроса. 1. Как происходит углубление психологического
воздействия фильма с помощью музыки и почему в экспериментальной
анимации возможно параллельное развертывание аудио и видеорядов? 2. Как в
анимации связаны музыка и передача психологического состояния героя? 3. При
визуализации музыкальных произведений что первично — музыка или
видеоряд? 4. Каково соотношение мультфильмов, использующих классическую
и популярную музыку?

Соискатель Сапегина Т. А. в ходе защиты ответила на заданные вопросы и
привела собственную аргументацию: 1. Отметила разнообразие стратегий
работы с музыкальным материалом в экспериментальной анимации и привела в
качестве примеров ленту В. Рутмана «Lichtshpiel. Opus I», основанную на
синестетических взаимосвязях и «Движущуюся живопись №1» О. Фишингера
как единичный пример параллельного развертывания музыки и изображения. 2.
Психологическое состояние героя передается через тайминг, при этом
рисованная природа мультфильма, где каждое движение состоит из отдельных
фаз, позволяет детально синхронизировать музыку и жест. 3. Отметила
переменность функций, когда в коммерческой анимации композитор пишет
музыку, как правило, отталкиваясь от сценария фильма и замысла режиссера, а в
авторской — фильм является интерпретацией законченного музыкального
произведения, когда отправной точкой становятся именно вызываемые музыкой
ассоциации. 4. В коммерческой мультипликации преобладают мультфильмы с
популярной музыкой, тогда как в авторской наблюдается паритет, и обращение
к классике обусловлено замыслом режиссера и социокультурным контекстом.

Диссертационный совет пришел к выводу, что в диссертации соблюдены
все критерии, установленные Положением о присуждении ученых степеней от

24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции), которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени кандидата наук.

На заседании 18 марта 2025 года диссертационный совет принял решение: за решение научной задачи, имеющей значение для развития искусствоведения, присудить Сапегиной Т. А. ученую степень кандидата искусствоведения.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 16 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за 15, против нет, недействительный бюллетень 1.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

18 марта 2025 года

Сусидко Ирина Петровна

Пилипенко Нина Владимировна