

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. Сапегиной.

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/438/83kdp0ee7cjk491o05tmbu1v3yr8438/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 синкретиз, 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 синкреза, 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