

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА,
доктора искусствоведения, профессора
Шак Татьяны Федоровны
на диссертацию Сапегиной Татьяны Анатольевны
«КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА В АМЕРИКАНСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ
АНИМАЦИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА»,
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

Исследования, связанные с изучением музыки в медийных формах текста, все активнее занимают свои позиции в академическом музыкознании. Диапазон этих работ достаточно широк и направлен на обоснование специфики прикладной музыки, принципов ее функционирования, драматургических закономерностей, особенностей формообразования, стиля режиссера и композитора, подходов к использованию цитатного материала и т.д. Отметим, что внимание исследователей зачастую направлено на музыку художественного кино, в то время как особенности документального и анимационного кинематографа не получили должного рассмотрения в аспекте музыковедческих практик. Этим определяется актуальность работы Т.А. Сапегиной, посвященной классической музыке в зарубежных анимационных фильмах, рассмотренной с точки зрения закономерностей выбора музыкального материала, его трансформации, интерпретации, способов взаимодействия с языком анимации, дальнейшего применения в различных культурно-исторических контекстах.

Структура диссертации отличается ясной логикой построения, оптимальным балансом между аналитическим и «контекстным» материалом. Нельзя не отметить также точность и выверенность формулировок, которые создают благоприятное впечатление от работы. Выводы, изложенные в Заключение, представляются убедительными и аргументированными.

Диссертация четко выстроена, состоит из двух глав, в которых отмечен ряд подразделов. Логична последовательность содержания, где первая глава, состоящая из трех параграфов, посвящена классической музыке в мультфильмах голливудских киностудий, созданных в первой половине XX века и актуализирующих роль музыки в короткометражных (параграф 1.2.) и полнометражном («Фантазия», параграф 1.3.) анимационных фильмах. Автор доказывает, что воссоздание комического эффекта достигается через использование популярных произведений музыкальной классики, выступающих в роли клише, характеризующих определенные ситуации, в том числе посредством музыкального жеста, под которым понимается «единица развертывания музыкального материала во времени и включающая в себя комплекс выразительных средств: мелодический контур, ритм, артикуляцию, динамику, тембр» [автореферат с. 6].

Наибольший интерес вызывает вторая глава, в основе которой анализ визуального воплощения музыкальной классики в абстрактных

экспериментальных анимационных лентах европейских режиссеров-мультипликаторов первой половины XX века. Логика пяти параграфов второй главы следует от характеристики «визуальной музыки» в европейской авангардной живописи начала XX века (параграф 2.1.) к анализу творчества конкретных художников и режиссеров (В. Эггелинг, Х. Рихтер, В. Рутман, О. Фишингер, А. Алексеев). Важным выводом второй главы следует назвать положение о двух направлениях по проецированию музыкальных закономерностей в область живописи: установление синестетических взаимосвязей «звук/цвет» и использование закономерностей музыкальной структуры в композициях картин. Развивая второе положение, автор акцентирует внимание на переносе в визуальный материал анимации композиционных закономерностей музыкального формообразования (например, принципов сонатной формы), полифонических приемов, контрапунктического сочетания вербально-сюжетного и визуального рядов.

Отмеченные автором диссертации закономерности в проявлении музыкальных принципов формообразования в синтетическом тексте анимационных фильмов европейских авторов не единичны и многократно воспроизводились в художественном и анимационном кино, а также исследовались в работах по литературоведению, киноведению, музыковедению. В связи с этим возникает необходимость обращения к этим исследованиям и приведения примеров закономерностей музыкального формообразования (трехчастная, сонатная, рондальная, вариационная, циклическая формы) в целостной композиции фильма или его отдельном структурном компоненте (вербально-сюжетном, визуальном, звуковом).

Введение понятия «классическая музыка» как объекта исследования данной работы приводит к размышлению о двух аспектах толкования данного термина. Первый из них связан с сопоставлением понятий «классическая» (образцовая, совершенная) и «академическая» (находящаяся в отношении преемственности с устоявшимися жанрами и формами) музыка. О какой музыке здесь идет речь, как Вы истолковываете эти категории?

Второй аспект проблемы «классической музыки», к которой могут относиться и произведения массовой культуры, это проблема цитирования, так или иначе подразумеваемая, но не артикулируемая в работе. Тем не менее цитирование, как одна из важнейших особенностей прикладной музыки, функционирующей в медиажанрах, в том числе и в анимации, влечет за собой необходимость обзора многочисленной литературы на данную проблематику (раздел степень разработанности исследования) и опоры на уже утвердившиеся в музыковедении принципы классификации видов цитат, их функций, способов введения в текст, обоснования понятий «цитата» и «заимствованный музыкальный материал». Аспекты цитирования как важнейшего компонента медиатекста, важны и в плане функций киномузыки (иллюстративной, подтекстовой). Опираясь на функции цитат возможно обоснование драматургических закономерностей музыки в анализируемых фильмах и объяснение феномена нарушения принципа вторичности и

дискретности прикладной музыки, когда «...в большинстве работ Фишингера музыка полностью диктует тайминг фильмов — продолжительность отдельных движений, эпизодов, сцен» [диссертация, с. 130].

Тем не менее, автор строит свои выводы и наблюдения, опираясь на прочный фундамент теоретических работ зарубежных и отечественных исследователей, касающихся проблематики анимационного кино (в Списке литературы 205 наименований, из которых 112 на иностранных языках). Все это, несомненно, демонстрирует широту знаний, увлеченность темой, глубину погружения в материал, степень основательности работы.

Если охарактеризовать в целом результаты исследования, являющиеся показателем научной значимости и новизны, то их можно представить следующим образом:

- впервые в отечественном музыкознании проанализированы принципы работы с музыкальной классикой представителей европейского авангарда в области анимации;

- определено, что в творчестве разных режиссеров европейского авангарда обращение к классической музыке индивидуализируется, но в целом основано на визуализации музыкального жеста и служит для углубления психологического воздействия фильма;

- впервые особенности интерпретации музыкальной классики в традиционной и экспериментальной анимации были рассмотрены в сопоставлении с позиций глубокой взаимосвязи между видеорядом и комплексными свойствами музыкального ряда;

- на основе анализа голливудских короткометражных и полнометражных анимационных фильмов обоснованы факторы, влияющие на формирование перечня произведений классического репертуара, востребованного в анимации;

- разработана концепция понятия «музыкальный жест», понимаемого в качестве единицы развертывания музыкального материала во времени, как комплекс выразительных средств;

- доказано, что юмористический эффект использования музыкальной классики в коммерческой анимации достигается через приемы аудиовизуальных стереотипов.

В целом, диссертация Т.А. Сапегинной открывает новые пути изучения музыки анимационных фильмов.

Разумеется, отзыв, тем более в условиях диссертационной защиты, не может обойтись без вопросов.

1. Можно ли провести параллели между ключевым понятием Вашей работы «музыкальный жест», разработанным американским музыковедом Р. Хаттенем и теорией музыкальной интонации Б. Асафьева?

2. Приведите примеры двух подходов (голливудского и европейского) к использованию классической музыки в отечественной анимации.

3. Как Вы понимаете драматургические функции музыки в анимации?

Высказанные вопросы и замечания не влияют на высокую оценку работы. Они обусловлены интересом к проблематике, раскрытой автором. Труд Т.А. Сапегиной содержит конкретные анализы, серьезные выводы и обобщения. Здесь намечены и дальнейшие пути раскрытия проблем функционирования музыки в анимационном кино. Выводы и результаты работы могут быть востребованы как в научной, так и в педагогической практике в разных учебных курсах при подготовке музыковедов, композиторов, режиссеров мультимедиа, музыкальных звукорежиссеров, а также просветительских проектах, направленных на популяризацию академической музыки и анимационного кино.

Таким образом, работа Т.А. Сапегиной представляет собой целостное, самостоятельное исследование, которое отличают новизна, актуальность, теоретическая и практическая значимость, обоснованность и достоверность выводов. Автореферат и семь публикаций, в том числе четыре в изданиях, рекомендованных ВАК, отражают основное содержание работы.

Вывод: диссертация Сапегиной Татьяны Анатольевны «Классическая музыка в американской и европейской анимации первой половины XX века», представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение), является научно-квалификационной работой, имеющей значение для развития науки и соответствующей требованиям, предъявляемым к кандидатским работам данной специальности, в том числе соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции, а ее автор – Сапегина Татьяна Анатольевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры истории и теории музыки
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт современного искусства»
121309, г. Москва, ул. Новозаводская 27А
т. 8 (495) 136-36-07; e-mail: mail@isi-vuz.ru

Шак Татьяна Федоровна
E-mail: shaktat@yandex.ru

28 февраля 2025 г.

Подпись	<i>Шак Т.Ф.</i>
Ведущий менеджер по персоналу	<i>Шариф-Морозова Д.В.</i>
	<i>28 февраля 2025</i>

Удостоверяю

