

На правах рукописи

СИТАЛОВА Анастасия Николаевна

**ПОЭЗИЯ АННЫ АХМАТОВОЙ
В ТВОРЧЕСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ:
АКАДЕМИЧЕСКАЯ И МАССОВАЯ МУЗЫКА**

5.10.1. Теория и история культуры, искусства

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Краснодар
2025

Работа выполнена на кафедре музыковедения, композиции и методики музыкального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» Министерства культуры Российской Федерации

Научный руководитель:

ШАК Татьяна Федоровна,

доктор искусствоведения, профессор, АНО ВО «Институт современного искусства», профессор кафедры истории и теории музыки доктор философских наук, профессор

Официальные оппоненты:

КОСТЮК Екатерина Борисовна,

доктор культурологии, доцент, НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», профессор кафедры искусствоведения

ЭЛЬКАН Ольга Борисовна,

доктор искусствоведения, доцент, ФБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», проректор по молодежной политике, профессор кафедры общественных дисциплин и истории искусств

Ведущая организация:

ГБОУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры»

Защита состоится 15 января 2025 г. в 11.00 часов на заседании объединенного диссертационного совета 99.0.131.03 на базе ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва», ГБОУ ВО РК «Крымский университет, культуры, искусств и туризма» по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Красная, д. 28, каб. 28.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. 1. Электронная версия полного текста диссертации размещена 28 октября 2025 г. на официальном сайте объединенного диссертационного совета 99.0.131.03: http://dissovet.heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2025/10/Sitalova_diss.pdf.

Объявление о защите и электронная версия автореферата размещены 07 ноября 2025 г. на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации: <https://vak.minobrnauki.gov.ru> и на официальном сайте объединенного диссертационного совета 99.0.131.03: <http://dissovet.heritage-institute.ru>.

Автореферат разослан «___» _____ 2025 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Т. В. Коваленко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Анна Андреевна Ахматова – одна из знаковых фигур русской культуры, обладающая исключительным лирическим дарованием и оставившая богатое литературное наследие. Ее поэзия не только выражала душевные состояния человека, но и чутко откликалась на социокультурные процессы современного общества. Актуальность ее наследия, определяемая широким кругом образов, глубиной тем, разнообразием форм, способствует тому, что к творчеству автора, обращались и будут обращаться композиторы разных национальных школ, творческих направлений, стилей. Ее поэзия неизменно становится объектом композиторской и исполнительской интерпретации.

Личность А. Ахматовой и ее творчество, характеризующееся стилистическим многообразием, палитрой тематики и образностью поэзии – от интимной исповеди до эпически-широкого тона высказывания, от любовных переживаний до размышлений о времени и исторических событиях, привлекает композиторов, режиссеров, поэтов, писателей, живописцев. Особое место воплощение ахматовской поэзии занимает в музыкальном искусстве, причем в равной степени как в сфере академических вокальных жанров, так и в песенном творчестве эстрадных композиторов и исполнителей. Жанровый диапазон музыкальных сочинений на основе лирического творчества А. Ахматовой весьма широк. Это хоровые и вокально-симфонические сочинения, камерно-вокальная лирика, представленная романсами, монологами, песнями, циклическими композициями, воссозданными в жанрах академической и популярной музыки (эстрадные, бардовские песни, рок-композиции). Поэтическое творчество А. Ахматовой нашло отражение и в жанрах кинематографа.

Несмотря на многочисленные обращения исследователей к различным сторонам вокальных сочинений на стихи А. Ахматовой, отсутствуют комплексные исследования с позиций современного интермедиального пространства, позволяющего осмыслить поэтическое наследие А. Ахматовой в ракурсе его воплощения в отечественной музыкальной культуре (академической и массовой), кинематографе с позиций внутренней логики развития, постижения важнейших механизмов взаимодействия искусств и влияния на социокультурные процессы современности, что определяет актуальность данной работы.

Степень научной разработанности темы. Жизнь и творчество А. Ахматовой неоднократно становились объектом изучения литературоведов, критиков, искусствоведов.

Особую нишу занимает пласт литературоведческих трудов, направленных на рассмотрение жизни и творчества А. Ахматовой. Из работ биографического характера выделим книги А. Павловского «Анна Ахматова: жизнь и творчество», И. Лосиевского «Анна всея Руси: Жизнеописание Анны

Ахматовой»; Л. Малюковой «Анна Ахматова. Эпоха. Личность. Творчество»; В. Черных «Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой» и др.

Большое число работ посвящено анализу поэтического наследия. Предметом изучения становятся содержательные, жанровые, стилевые, тематические, композиционные и другие особенности ее поэзии. В этом плане отметим исследования В. Виноградова «О поэзии Анны Ахматовой: (Стилистические наброски)», Б. Эйхенбаума «Анна Ахматова. Опыт анализа», В. Жирмунского «Творчество Анны Ахматовой». Серия работ Л. Кихней рассматривает поэзию А. Ахматовой сквозь призму жанра, в аспекте циклических закономерностей и текстологических парадоксов. В статье Н. Королевой исследуется проблема женского образа в творчестве Ахматовой. Статья Г. Темненко посвящена образу лирического героя в ранних произведениях А. Ахматовой. Работа Н. Полтавцевой анализирует творчество А. Ахматовой в контексте культуры Серебряного века, религиозные мотивы стали предметом изучения статьи М. Руденко. Из диссертационных исследований филологической направленности выделим работы С. Козловской «Структура художественного пространства в творчестве Анны Ахматовой», М. Тугаевой «Язык поэзии А. А. Ахматовой: Средства выражения пространства и времени».

Тенденции к циклизации стихотворений А. Ахматовой как важной черте ее стиля, изучены в работах А. Касимовой «Лирический цикл в творчестве Анны Ахматовой», Е. Верхолюмова «Макросюжеты в лирических циклах и стихотворных книгах А. Ахматовой», А. Гусевой «Из наблюдений над поэтикой цикла А. Ахматовой «Шиповник цветет».

В междисциплинарном подходе, основанном на изучении вопроса о музыкальности поэзии А. Ахматовой, важная роль принадлежит исследованию «Анна Ахматова и музыка» Б. Каца и Р. Тименчика. Особенность архитектоники первой книги А. Ахматовой «Вечер» рассматривается исследователем С. Овсянниковой. Автор соотносит построение книги с музыкальными произведениями, и приходит к выводу о сюитном начале в структурировании литературного текста. О музыкальных ассоциациях в произведениях А. Ахматовой пишет И. Размашкин.

Изучение интерпретации поэзии А. Ахматовой в музыке невозможно без опоры на фундаментальные работы по общим проблемам теоретического музыкознания. Это труды по анализу музыкального текста и проблемам формообразования (Б. Асафьев, Л. Мазель, В. Протопопов, И. Способин, В. Цуккерман), музыкальному тематизму (Е. Ручьевская, В. Холопова), драматургии музыкального произведения (В. Бобровский, А. Селицкий, Т. Чернова) музыкальному стилю и жанру (А. Альшванг, М. Лобанова, Е. Назайкинский, Т. Попова).

Теоретическую базу настоящего исследования составляют музыковедческие труды отечественных исследователей, раскрывающих вопросы жанровой специфики, характеристики средств музыкальной выразительности, формообразования, камерно-вокальных сочинений. В их

числе серия работ В. Васиной-Гроссман, посвященных соотношению музыки и поэтического слова и жанровой специфике русского романса; исследования И. Нестьева, Н. Рогожиной, Л. Шевчук и И. Калашникова, рассматривающих воплощение поэзии А. Ахматовой в контексте творчества С. Прокофьева. В работах А. Порфирьевой, И. Воробьева анализируются интерпретации поэтических текстов автора в опусах С. Слонимского, И. Рогалева. Ряд работ посвящен проблеме целостности вокальных циклов. Так интонационно-тематические комплексы целостности выявлены в диссертации М. Боровинской «Камерно-вокальный цикл в творчестве донских композиторов в свете современной теории жанра». В аспекте единства композиции Е. Бабенко проанализирован цикл Б. Целковникова «Вечер разлук».

Неоднократно в музыковедческой литературе упоминаются ахматовские циклы С. Слонимского, которым по праву принадлежит особое место в ряду камерно-вокальных опусов композитора. Жанровое своеобразие сочинений отмечено в монографии М. Рыцаревой, посвященной творчеству композитора. Обобщенная характеристика музыки цикла «Семь романсов на стихи Анны Ахматовой» содержится в методической статье М. Овсепян, раскрывающей исполнительские вокальные трудности. Анализ отдельных сторон сочинения «Семь романсов на стихи Анны Ахматовой» (драматургическая контрастность вокального цикла, особенности музыкальной стилистики композитора, композиционные структуры ряда романсов) присутствует в статье В. Фрумкина «На слова А. Ахматовой». Интонационные элементы партии голоса и фактурные рисунки фортепианного аккомпанементы номеров цикла «Десять стихотворений Анны Ахматовой» рассмотрены в статье А. Порфирьевой. Соотношение стиха и его музыкального воплощения в аспекте метрики и синтаксиса, строфики и общего строения формы целого, роли звуковысотной системы и реализации формальных структур некоторых романсов из циклов «Семь романсов на стихи Анны Ахматовой» и «Десять стихотворений Анны Ахматовой» раскрыты в статьях Н. Варядченко. Интонационный строй вокальной партии и фактурного рисунка фортепиано, особенности работы с текстом, вопросы целостности циклов рассмотрены в работе Б. Каца «Стань музыкою, слово!».

Акцент в диссертации на анализ циклических композиций потребовал привлечения исследований на данную тематику. Это работы по общей типологии вокальных циклов – А. Крылова «Вокальный цикл. Вопросы теории и истории жанра», Т. Курышева «Камерный вокальный цикл в современной русской советской музыке», Л. Шкиртиль «Приметы новой эпохи: “женский” вокальный цикл в период обновления отечественной музыки 1960–1970-х годов», а также статьи, посвященные анализу вокальных циклов на стихи А. Ахматовой: Е. Верховоломовой о макросюжетах в лирических циклах и стихотворных книгах А. Ахматовой, Г. Овсянкиной о вокальном цикле Б. Тищенко «Бег времени, А. Касимовой о лирическом цикле в творчестве А. Ахматовой.

Тенденции воплощения поэзии А. Ахматовой в массовой музыке выполнены с опорой на методологические принципы, изложенные в работах А. Цукера «Отечественная массовая музыка: 1960–1990», «Микаэл Таривердиев» и В. Конен «Третий пласт: новые массовые жанры в музыке XX века». Анализ жанровой специфики эстрадной песни, в которой нашла отражение поэзия А. Ахматовой, реализован на основе методологии, предложенной в диссертации И. Маевской «Жанрово-стилевые аспекты эстрадной песни второй половины XX века».

Переложение поэзии на язык музыки так или иначе связан с проблемой интерпретации поэтического текста и исполнительской интерпретацией в целом. Данный аспект раскрыт с опорой на базовое исследование в этой области – работу Н. Корыхаловой «Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике», а также серию статей – И. Маевская «Интерпретация эстрадной песни в контексте проблем музыкальной драматургии», Е. Новикова, Т. Шак «Интерпретация эстрадной песни: к постановке проблемы». Объединяя вопросы, связанные с осмыслением поэзии А. Ахматовой в массовой музыке, выделим статью Т. Шак и М. Тугаевой, посвященную подходам к интерпретации и реинтерпретации поэзии А. Ахматовой и других поэтов Серебряного века в жанрах массовой культуры, где авторами были акцентированы отдельные специфические формы претворения поэтических текстов, стиливых моделей, личностных характеристик поэтов в жанрах эстрадной песни в контексте композиторской, исполнительской интерпретации и визуальном преломлении в телевизионных проектах. Показана постмодернистская основа этих текстов, вбирающая поэтические и музыкальные цитаты, аллюзии, интонационные отсылки для выражения художественного смысла. В статье И. Валова «Светлана Сурганова: принципы работы с чужими текстами» на примере песни «Путник милый» автором раскрываются общие закономерности преобразования стихотворения в текст песни.

Осмысление образа и творческого наследия А. Ахматовой отражено и в кинематографе. Изучение этого процесса выполнено с опорой на труды, исследующие принципы анализа музыки в структуре кинотекста. Это базовые исследования – Ю. Лотман «Семиотика кино и проблемы киноэстетики», З. Лисса «Эстетика киномузыки», Т. Шак «Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино», а также статья Е. Сикоевой «Песня в структуре кинотекста: опыт анализа». Среди работ, посвященных непосредственно анализу воплощений фигуры А. Ахматовой в кино, отметим статью А. Меньшиковой «Документ в структуре киноинтерпретаций образа А. Ахматовой: принципы функционирования».

Несмотря на широкий диапазон литературы по актуализируемой проблематике, недостаточно исследовано межвидовое взаимодействие искусств в аспекте интерпретации поэтических текстов А. Ахматовой в отечественной музыкальной культуре. Вышеизложенное определяет **проблему**

диссертационного исследования, заключающуюся в выявлении форм взаимодействия между поэтическим текстом и различными стратегиями его музыкальной интерпретации в академической и массовой музыкальных традициях.

Объект исследования — вокальные сочинения на стихи Анны Ахматовой.

Предмет исследования — особенности воплощения поэзии Анны Ахматовой в отечественной музыкальной практике.

Цель исследования — на основе анализа вокальных произведений на стихи Анны Ахматовой систематизировать музыкально-выразительные приемы композиторских решений в воплощении ее поэзии в академической и массовой музыке.

В числе основных **научных задач**, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, выделим следующие:

1. Определить роль поэзии А. Ахматовой в творческом наследии композиторов XX–XXI века в ракурсе историко-хронологического, образно-тематического и жанрового подходов и выявить типы литературно-музыкальных взаимодействий в наследии А. Ахматовой.

2. Установить диапазон вокальных жанров, ставших основой воплощения стихотворений А. Ахматовой в академической, массовой музыке и аргументировать особенности работы композиторов с поэтическим первоисточником.

3. Систематизировать подходы к воплощению фольклорной лирики А. Ахматовой в музыкальном искусстве.

4. Исследовать роль вокальных сочинений на стихи А. Ахматовой в медийных формах текста как образцах массовой культуры и репрезентацию личности поэтессы в документальном, художественном кино.

5. Обосновать тенденцию к циклизации текстов А. Ахматовой в академической и массовой музыке, отраженную в жанровых, композиционных, музыкально-языковых особенностях, заложенных в стилистике творчества поэта.

6. Выявить общее и отличное в подходах к воплощению поэтических текстов А. Ахматовой в жанрах академической и массовой музыки.

Хронологические рамки исследования заданы необходимостью описать процесс появления и становления сочинений на стихи А. Ахматовой в отечественной музыкальной культуре (с 1910-х годов по настоящее время).

Территориальные границы исследования охватывают культурное пространство СССР и РФ.

Источниками исследования стали вокальные сочинения на стихи А. Ахматовой:

1. *В жанрах академической музыки:*

1.1. Камерно-вокальные циклы: Л. Бобылев «Шесть монологов», Г. Гонтаренко «Там тень моя осталась», «Дорога не скажу куда...», Д. Золотницкий «Восемь романсов на стихи Анны Ахматовой», С. Прокофьев

«Пять стихотворений Анны Ахматовой», И. Рогалев «Подорожник», С. Слонимский «Семь романсов на стихи Анны Ахматовой», «Десять стихотворений Анны Ахматовой», «Четыре романса Анны Ахматовой», «Русские элегии Анны Ахматовой», Т. Смирнова «Шиповник цветет», Б. Тищенко «Бег времени», Ю. Фалик «Пять стихотворений Анны Ахматовой», В. Ходош «Подслушанное», Б. Целковников «Вечер разлук», Е. Щербаков «Шиповник цветет», Д. Янов-Яновский «Anno Domini».

1.2. Камерно-вокальные сочинения, где лирика А. Ахматовой стоит в ряду с текстами других поэтов: Е. Гохман «Лирическая тетрадь», Ю. Фалик «Звенидень, Д. Шостакович «Шесть стихотворений М. Цветаевой».

2. *Сочинения в жанрах массовой музыки:*

2.1 А. Вертинский «Сероглазый король».

2.2. В. Евзеров «Виновник», «В ту ночь», «Бьется сердце мое», «Ангел, храни меня».

2.3. Д. Тухманов «Смятение», «Неизбежные глаза», «Не вернуть».

2.4. Трибьют «Я – голос ваш», мини-альбом «Ты выдумал меня». Consuelo, альбом «Колдунья» (исп. Н. Шацкая, комп. З. Раздолина), альбом «Анна Ахматова – наяву» (трио Т. Бобошко, Е. Ивашкевич, Е. Скрипкин).

3. *Произведения медийных жанров:*

3.1. Документальное кино – «Анна Ахматова. Вечное присутствие» (Россия, 2019, реж. Е. Якович); «50 лет без Ахматовой» (телеканал «Интер», 2016, реж. А. Лябах, муз. редакторы В. Крысько, О. Яковлев).

3.2. Художественное кино – «Приходи на меня посмотреть» (НТВ-Профит, Киностудия имени М. Горького, 2000, реж. О. Янковский, комп. В. Биберган), «Жизнь одна» (Киностудия «Жанр», реж. В. Москаленко, комп. А. Рыбников).

3.3. Художественно-документальное кино – «Луна в зените» (Крупный план Синема, 2007, реж. Д. Томашпольский).

Методология и методы исследования. Методологическая основа работы определяется сочетанием музыковедческих и культурологических подходов. Настоящее исследование, находясь на пересечении различных областей научного знания, носит междисциплинарный характер и сочетает в себе следующие взаимодополняющие методы:

– *биографический метод* позволяет охарактеризовать творчество поэтессы в ее внутренних синхронных связях и взаимодействии с внешними реалиями;

– *сравнительный*, применяемый для сопоставления композиторских и исполнительских подходов в воплощении музыкального материала;

– *метод музыкально-теоретического анализа*, включающий тематический, стилистический, структурно-композиционный аспекты в изучении музыкального материала;

– *семиотический*, направленный на выявление типовых интонаций как средства воплощения поэтического текста в вокальных жанрах;

– *киноведческий*, связанный с позиционированием песенных жанров в стилиевой и языковой системе медийных форм текста;

– *культурологический*, изучающий феномен в динамике культурно-исторического процесса.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что впервые:

1. Изучены сочинения на стихи А. Ахматовой в ракурсе эволюция подходов к воплощению ее поэзии в академической и массовой музыке, базирующихся на историко-хронологическом, образно-тематическом и жанровом принципах; раскрыты аспекты музыкальности поэзии А. Ахматовой, в научный оборот введен новый, ранее не анализируемый, музыкальный материал отечественной эстрадной песни.

2. Выявлен жанровый диапазон и особенности интерпретации ахматовской лирики в академической и массовой музыкальной культуре, установлены подходы композиторов к работе с поэтическими первоисточниками.

3. Определены основные ресурсы выразительности в воплощении фольклорной лирики.

4. Обобщены тенденции к воплощению образа А. Ахматовой в художественном и документальном кино, определены функции вокальных произведений на ее тексты в структуре художественных фильмов.

5. Систематизированы принципы подбора стихотворений А. Ахматовой для структурирования вокальных циклов в академической и массовой музыке и факторы музыкально-поэтического единства камерно-вокальных композиций.

6. Сформирована система критериев, позволяющая сравнить сочинения академической и массовой музыки.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Творчество А. Ахматовой, представленное прежде всего лирической проблематикой, в равной степени нашло воплощение как в академической, так и массовой музыке, при этом в XXI веке намечается повышенный интерес к наследию автора именно в массовых жанрах. Классификация сочинений на стихи А. Ахматовой основана на историко-хронологическом, образном и жанровом принципах, которые находятся в тесном взаимодействии. Музыкальность поэзии А. Ахматовой базируется на трех типах литературно-музыкального взаимодействия: звуковая организация поэтического текста; имитация в поэзии конкретных музыкальных форм и жанров – (симфонии, сюиты, сонаты, песни и т.п.); отсылки в поэтическом произведении к музыкальной семантике (конкретное музыкальное произведение, оперный герой, музыкальный инструмент, термин или другой музыкальный феномен).

2. Широкий содержательный диапазон ахматовской поэзии интегрирован в различные вокальные жанры, обозначенные композиторами в названии академических опусов как стихотворения, монологи, романсы, песни. В массовых жанрах – романс, песня, баллада, монолог. Многие миниатюры обогащаются чертами других жанров, создавая жанровый синтез, что

продиктовано содержанием поэтического текста, особенностями стиля создателей вокальных произведений (композиторы, авторы-исполнители) и непосредственно исполнителями в сценической или медийной форме воспроизведения. Работа авторов академической и массовой музыки с литературным первоисточником основана на трех подходах: литературный текст остается без изменений; в первоисточник вносятся частные незначительные изменения слов и/или вводятся повторы; первоисточник претерпевает значительные изменения, фактически рождается новый текст (в том числе и за счет включения стрóf других авторов). В последнем случае структурные изменения в поэтическом тексте могут влиять на динамику жанра вокального произведения, приводя к жанровому синтезу.

3. Фольклорное начало, присущее поэтическому тексту автора, органично воссоздается композиторами через комплекс средств выразительности, характерных для народной музыки, стилизацию и/или вокально-исполнительскую манеру.

4. Образ А. Ахматовой раскрыт в документальном кино, музыкальный пласт которого основан преимущественно на цитатном материале. В художественном кинематографе поэзия А. Ахматовой претворена в жанре мелодрамы, что естественно для общей лирической направленности ее творчества. Песни на стихи А. Ахматовой, специально написанные к фильмам, выражают концепцию экранного произведения. Выйдя из структуры кинотекста, эти песни становятся объектом для исполнительской интерпретации.

5. Большинство вокальных произведений на стихи А. Ахматовой объединены в циклы, что обусловлено особенностью поэзии, где цикличность стала определяющим принципом творчества. Единство вокальных циклов на стихи А. Ахматовой в академической музыке реализуется через ряд факторов, действующих на поэтическом (наличие единой темы, сквозных образов, внутреннего сюжета), синтаксическом (система интонационных связей), композиционно-драматургическом (функции экспозиции, завязки, развития, кульминации, развязки) уровнях. В циклических композициях массовой музыки принцип единства реализуется преимущественно на поэтическом уровне через наличие ключевого образа лирической героини, опоре на стихи одного автора, при этом объединяющим моментов в средствах музыкальной выразительности может выступать тембровое и звуковое единство в целом. В массовой музыке при наличии современных форм циклических композиций (трибьют-альбом, альбом, мини-альбом, концептуальный альбом) преобладают отдельные песенные опусы, что определено политикой продюсеров, тенденциями современного социума, направленностью продукта на запросы конкретной слушательской аудитории.

6. Система критериев в выявлении сходства и отличия в особенностях воплощения поэтических текстов А. Ахматовой в академической и массовой музыке включает: трактовку вокальной партии, роль инструментального сопровождения, отношение к поэтическому первоисточнику, толкование

формы, степень общественного распространения и социальные функции вокальных произведений.

Теоретическая значимость исследования определена тем, что оно существенно дополняет накопленные знания в подходах к воплощению поэтического текста вокальных сочинениях в творчестве композиторов-академистов и сочинениях массовой музыки. Данная работа может стать отправной точкой в дальнейшем изучении вокальных произведений разных жанров на стихи поэтов Серебряного века в аспекте их композиторского и исполнительского воплощения.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования результатов диссертации при разработке лекционных и практических дисциплин исторического («История музыки XX – начала XXI века», «История исполнительского искусства», «Массовая музыкальная культура»), теоретического («Драматургия музыкального произведения», «Музыкальная форма», «Интерпретация музыкального произведения») циклов для специальностей: «Музыковедение», «Музыкальная педагогика», «Композиция», «Музыкальное искусство эстрады», «Академическое пение», «Эстрадно-джазовое пение».

Личный вклад соискателя состоит в:

- самостоятельном выборе музыкальных сочинений в академической и массовой музыке, отражающих специфику воплощения ахматовской поэзии;
- осуществлении анализа музыкальных интерпретаций поэзии А. Ахматовой, выявлении ключевых произведений;
- проведении музыковедческого анализа вокальных сочинений на стихи А. Ахматовой;
- раскрытии основополагающих принципов работы композиторов с поэтическим первоисточниками.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства по отрасли культурология, в том числе пунктам: 10. Принципы периодизации и основные периоды в историческом развитии культуры; 37. Личность и культура. Индивидуальные ценности. Творческая индивидуальность; 75. Медиакultura. Цифровая культура; 100. Подходы к изучению массовой культуры; 125. Искусство СССР.

Степень достоверности и апробация результатов исследования обусловлена опорой на большое количество специализированных источников отечественной науки в области музыковедения, прямо или косвенно посвященных проблематике настоящей диссертации, и послуживших ее теоретической основой; сбалансированным сочетанием теоретической и аналитической частей исследования; внедрением полученных в ходе научной работы данных в учебный процесс.

Диссертация обсуждалась на расширенном заседании кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования ФГБОУ

ВО «Краснодарского государственного института культуры» и рекомендована к защите.

Основные результаты и выводы исследования прошли апробацию на всероссийских (2015–2023; Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург) и международных (2018–2023; Астрахань, Краснодар, Луганск) научных конференциях

По теме исследования опубликованы 17 научных работ. Основные результаты диссертационного исследования изложены в 3 статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, и других публикациях.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и двух приложений. Общий объем диссертации 185 страниц. Список литературы включает 246 наименований. Приложения содержат список стихотворений А. Ахматовой, отражающие музыкальную тематику (приложение 1), нотные примеры (приложение 2).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обоснована актуальность темы исследования, степень разработанности в научной литературе, выбор материала, определены объект, предмет, цели и основные задачи, обозначены методологическая и источниковая база работы, изложены положения, выносимые на защиту, научная новизна, практическая и теоретическая значимость, приведены сведения об апробации, дана структура работы.

Первая глава **«Поэзия Ахматовой в исторической динамике отечественной музыки»** состоит из двух параграфов. В параграфе 1.1. **«Классификационные дискурсы претворения поэзии А. Ахматовой в музыкальной культуре XX–XXI веков»** представлена хронология музыкальной ахматовианы. Выявлены закономерности обращения к ахматовской поэзии в музыке, реализованные по историко-хронологическому; образно-тематическому принципам; соотношению академической и массовой музыки; корреляции циклических опусов и сочинений, не объединенных в цикл; композиторского приоритета в обращении к наследию автора. Рассмотрена роль музыки в жизни А. Ахматовой и ее отражение в творческом наследии. Установлена взаимосвязь тематики стихотворений с особенностями их жанрового воплощения в музыке. Систематизация музыкальных сочинений на стихи А. Ахматовой позволила выявить следующее:

1. Музыкальная ахматовиана – отражение поэтической судьбы автора, что взаимосвязано с интенсивностью обращения композиторов к ее наследию. В академической и массовой музыке интерес к творчеству поэтессы стабилен, при этом ее поэзия востребована и композиторами, вошедшими в разряд классиков современной академической музыки (С. Прокофьев,

Д. Шостакович, С. Слонимский, Б. Тищенко, В. Шабалин и др.), и представителями региональных композиторских школ: петербургской (Ю. Фалик, И. Рогалев, Д. Смирнов), ростовской (В. Ходош, Г. Гонтаренко), белорусской (А. Богатырев), кубанской (Б. Целковников, О. Масич). В массовой музыке наблюдается четкое разделение на два этапа, соответствующие XX и XXI в.в. Так первый этап связан с творчеством А. Вертинского и композиторов-песенников, представляющих академическую школу эстрадной песни советского периода (Д. Тухманов, В. Евзеров). Второй период опирается на творчество современных музыкантов, многие из которых являются и авторами, и исполнителями этих песен.

2. Музыка играла важную роль в жизни поэтессы, что обусловлено семейными традициями, окружением, и отразилось на творчестве. В поэзии А. Ахматовой воплощены три типа литературно-музыкального взаимодействия. Первый связан со звуковой организацией поэтического текста. Второй – это имитация музыкальных форм (рондо, сонатно-симфонический цикл, сюиты) и тенденция претворения музыкальных жанров (реквием, песня, частушка, плач, колыбельная). Третий определяется упоминанием имен композиторов и оперных героев, отсылками к музыкальным произведениям, «звучанию» тех или иных музыкальных инструментов. Введение музыкальных образов и «лексики» в канву стихотворений способствовало созданию многогранных поэтических образов и передаче глубинных смыслов и подтекстов.

3. Жанровая палитра музыкальных сочинений, основанная на образно-тематическом содержании поэзии, представлена в академической музыке такими жанрами, как кантата, оратория, балет, опера, реквием. Однако первостепенное место принадлежит камерно-вокальным опусам, в равной степени востребованными и в академической, и массовой музыке.

4. Превалирование циклических композиций над отдельными вокальными произведениями в академической музыке обусловлено стремлением ахматовской лирики к объединению в циклы. В массовой музыке при наличии современных форм циклических композиций преобладают отдельные песенные опусы, что определено тенденциями современного социума.

Цель параграфа 1.2. **«Жанровый диапазон стихотворений А. Ахматовой в камерно-вокальной музыке»** – выявление жанровых особенностей камерно-вокальных сочинений на стихотворения поэтессы в академической и массовой музыке, обобщение способов воплощения фольклорной лирики.

В качестве материала для анализа послужили камерно-вокальные сочинения, представленные в произведениях следующих композиторов: Л. Бобылев, А. Вертинский, Г. Гонтаренко, В. Евзеров, З. Раздолина, И. Рогалев, А. Рыбников, С. Слонимский, Б. Тищенко, Д. Тухманов, В. Ходош, Ю. Фалик и др. Намечены параллели между жанрами академической и массовой музыки, рассмотренные в их сопоставлении:

романсы/камерная эстрада; песни/лирические песни и песни в танцевальных ритмах; монологи; баллады; стихотворения/мелодекламация.

В массовой музыке поэзия Ахматовой воплощена в жанрах эстрадной песни, монологах, балладах, песнях в танцевальных ритмах, камерной лирики, мелодекламация. Инструментальное решение опусов в массовой музыке отличается разнообразием исполнительских составов, что придает данным сочинениям особую ценность и индивидуальность.

Во второй главе **«Творчество А. Ахматовой в текстах культуры: академическая и массовая музыка, кинематограф»** актуализируются два подхода к воплощению поэтических текстов А. Ахматовой в академической и массовой музыке, выявляются особенности воплощения образа и поэзии А. Ахматовой в документальном и художественном кино. В параграфе 2.1. **«Подходы к воплощению ахматовских текстов»** обозначены закономерности, проявляющиеся при работе с поэтическими первоисточниками и их влияние на воссоздание идейно-образной концепции произведений. В академической и массовой музыке в работе с первоисточником выделены три аспекта: литературный текст остается без изменений; в первоисточник вносятся частные незначительные изменения слов и/или вводятся повторы; первоисточник претерпевает значительные изменения, фактически рождается новый текст. К примерам первого подхода относится большинство романсов камерно-вокальных циклов: С. Прокофьев «Пять стихотворений А. Ахматовой для голоса с фортепиано», Б. Целковников «Вечер разлук», С. Слонимский «Десять стихотворений Анны Ахматовой», «Четыре романса на стихи Анны Ахматовой», «Русские элегии Анны Ахматовой».

Второй метод работы с литературным первоисточником связан с изменением структуры поэтического текста (С. Слонимского «Семь романсов на стихи Анны Ахматовой»); ведением повторов (Л. Бобылев «Шесть монологов»); изменением порядка строф (Д. Золотницкий «Восемь романсов на стихи Анны Ахматовой»); преобразованием текста в кольцевую структуру («Колыбельная» из цикла В. Ходоша «Подслушанное»).

Примером сплава двух стихотворений в новый текст служат песни В. Евзерова «Виновник», Д. Тухманова «Смятение», С. Сургановой «Путник милый», романс А. Рыбникова «О жизнь без завтрашнего дня» и др.

Изменения в поэтическом первоисточнике усиливают эмоциональную сторону стихотворения, рождают новые формы, что в свою очередь, позволяет композитору сделать акцент на чувствах и переживаниях лирической героини. Работа с текстом, основанная на соединении в одном произведении двух поэтических источников из лирики А. Ахматовой или другого автора, способствует усложнению музыкальной формы или появлению формы второго плана, влияет на жанровые особенности песни в плане синтеза жанров, а также динамику драматургии произведения. Эта закономерность особенно ярко проявляется в вокальных жанрах массовой музыки.

Параграф 2.2. *«Особенности работы с фольклорной лирикой»* посвящен обобщению способов претворения фольклорной лирики поэтессы. Определены особенности жанровых подходов к ахматовской поэзии в вокальной музыке с фольклорной поэтикой. Обосновано, что в академической музыке жанровая принадлежность камерно-вокальных сочинений определяется композиторами в названии опусов – романсы, стихотворения, монологи, песни. Ведущим жанром становится романс. Большинство романсов обогащаются чертами других жанров, что продиктовано содержанием поэтического текста, стремлением к раскрытию глубинных подтекстов поэзии, созданию многогранности образов.

Фольклорное начало, играющее важную роль в поэзии А. Ахматовой, в академической музыке реализовано композиторами через ориентацию на фольклорные музыкальные жанры – плач, причитание, колыбельная, обусловленные поэтическим текстом, а также средства выразительности, воплощающие народное начало – переменность размера, неквадратность построений, ладовая переменность, речевые интонации, орнаментальность вокальной линии. Особенности воссоздания фольклорной лирики в массовой музыке связаны с введением в аранжировку инструментов, подражающих звучанию народных, импровизационностью в вокальной мелодии, исполнение с использованием грудных резонаторов.

В параграфе 2.3. *«Творчество А. Ахматовой в документальном и художественном кино»* рассмотрены особенности претворения образа А. Ахматовой и ее поэзии в медийных жанрах. Большое количество кинематографических работ в документальных жанрах свидетельствуют о привлекательности и интересе режиссеров ко всем сторонам жизни поэтессы.

Обращение к образу А. Ахматовой в документальном кино включает две тенденции: ориентация на массового зрителя, и фильмы, предназначенные для узкого круга специалистов. Музыкальный пласт документалистики основан преимущественно на цитатном материале. Несмотря на различия в подходах, каждый проект интерпретирует видение авторов биографии и личности А. Ахматовой.

В художественном кинематографе творчество А. Ахматовой не нашло на данный момент достойного воплощения. Можно выделить лишь два художественных фильма и сериал, решенные в жанре мелодрамы, где звучат песни, написанные на стихи поэтессы. Это картины «Приходи на меня посмотреть» (2000, НТВ-Профит, Киностудия имени М. Горького, реж. О. Янковский, комп. В. Биберган), «Жизнь одна» (2003, Киностудия «Жанр», реж. В. Москаленко, комп. А. Рыбников), сериал «Капитанские дети» (2006, Россия, реж. В. Никифоров, комп. В. Давыденко, автор и исполнитель песен К. Габриэль). Однако количественный фактор заменен качественным, поскольку музыку к двум художественным фильмам написали композиторы, вошедшие в ранг классиков современной музыки – В. Биберган и А. Рыбников. При этом песни, специально написанные к фильмам, стали важным смысловым и драматургическим компонентом, выполняющим

важную характеристичную и драматургическую функции, становясь основой кульминационных моментов. Эти песни получили вторую жизнь, выйдя из структуры кинотекста, став самостоятельными произведениями и объектом для исполнительской интерпретации.

Третья глава **«Циклические композиции на стихи А. Ахматовой в академической и массовой музыке: структурно-драматургические закономерности»** включает два параграфа. В первом **«Вокально-циклические композиции: принципы классификации»** выявлено, что характерной особенностью творчества А. Ахматовой стало тяготение к цикличности. В связи с этим, особое место в опусах композиторов занимают именно вокальные циклы, а не отдельные сочинения. В параграфе дан перечень камерно-вокальных циклов на стихи А. Ахматовой в академической и массовой музыке в их хронологической последовательности. В количественном отношении в академической музыке преобладают циклические композиции, к которым авторы обращались начиная со второго десятилетия XX века и по настоящее время. В массовой авторы в меньшей степени тяготеют к цикличности. Эти произведения появились лишь в XXI веке (за исключением концептуального альбома Д. Тухманова «По волнам моей памяти») и представлены такими видами как концептуальный альбом, трибьют-альбом, мини-альбом, камерно-вокальный цикл.

Стремление композиторов к созданию камерно-вокальных циклов продиктовано способностью данного жанра к передаче оттенков эмоционально-психологических состояний лирических героев и глубину поэтического содержания. В циклах академической и эстрадной направленности отразились ведущие темы творчества поэтессы – любовь, родина, судьба поэта. Каждый номер в том или ином сочинении передает разнообразные оттенки чувств главного героя, и они единой линией внутреннего развития, отражаются в общем строении композиции.

В академической музыке в ряде произведений наблюдается расширение исполнительского состава за счет введения инструментального ансамбля, однако, классический ансамбль «голос-фортепиано» остается главенствующим. Роль фортепиано в анализируемых камерно-вокальных сочинениях не сводится к гармонической поддержке или изобразительности. Инструментальная партия становится равноправным участником, что продиктовано глубиной ахматовской поэзии и стилем композиторов. В циклических композициях массовой музыки объединяющим моментом становится общая звуковая атмосфера, связанная со студийной записью этих опусов и тенденциями в студийной звукорежиссуре, поскольку предназначены эти альбомы преимущественно для воспроизведения с электронных носителей.

В параграфе 3.2. **«К проблеме единства вокальных циклов на стихи А. Ахматовой»** на материале камерно-вокальных циклов С. Прокофьева «Пять стихотворений А. Ахматовой для голоса и фортепиано», С. Слонимского «Семь романсов на стихи Анны Ахматовой», «Десять

стихотворений Анны Ахматовой», В. Ходоша «Подслушанное», Б. Целковникова «Вечер разлук» Д. Золотницкого «Восемь романсов на стихи Анны Ахматовой», Д. Янов-Яновского «Anno Domini», а также альбом З. Раздолиной «Колдунья», мини-альбом группы Consuelo «Ты выдумал меня», трибьют-альбом «Я – голос ваш» актуализируется проблема целостности на поэтическом и музыкальном уровнях (синтаксическом и композиционно-драматургическом).

По виду вокальные циклы в академической музыке и циклические композиции в массовой делятся на: монографические (композиции на стихи одного поэта) – данный вид является ведущим, при обращении к поэзии А. Ахматовой; на стихи нескольких поэтов, объединенных одной темой или идеей. Принцип объединения – тематический, тип композиций – лирический.

На поэтическом уровне целостность выражена наличием сквозных поэтических образов, единой темой и внутренним «сюжетом». Композиционно-драматургический уровень единства достигается благодаря тому, что каждый номер выполняет в цикле определенную функцию (экспозиция, завязка, развития, кульминация, развязка), изменение порядка номеров нарушает композиционную структуру целого. На синтаксическом уровне общность каждого из циклов выражена системой интонационных связей, осуществляемой на основе мелодических интонаций, гармонии, ладотональности, метроритмической и темповой организации.

В массовой музыке объединение песен в цикл воплощается на уровне жанров концептуального альбома, трибьют-альбома, камерно-вокального эстрадного цикла. Черты единства проявляется на уровне концепции, через наличие общей темы. Музыкальное единство обеспечивают не столько интонационные связи, сколько наличие общих тенденций в аранжировке, приемах звукорежиссуры и общем саунде. В академической музыке с ее тяготением к масштабным композициям, в сравнении с массовым объединением вокальных номеров в циклы, доминируют как в количественном, так и в качественном отношении. Приверженность к циклизации в массовой музыке характерна в большей степени для рок-композиций, однако образный строй поэзии А. Ахматовой с ее лирической направленностью не вписывается в стилистику рок-музыки, а больше тяготеет к лирической песне и романсу.

В Заключении подводятся итоги исследования и намечаются перспективы раскрытия данной темы.

Идею данного исследования можно свести к главному моменту – попытке показать «жизнь» поэзии А. Ахматовой в отечественной музыкальной культуре, реализованной в академической, массовой музыке, претворенной в музыку кино. Автор акцентирует внимание на общем и различном в воплощении ахматовских текстов в разножанровых вокальных произведениях, написанных на протяжении почти ста лет и репрезентирующих разные вокальные жанры академической, массовой музыки и киномузыки. В связи с вышесказанным выделим несколько

ракурсов, которые являются исходными положениями и итогом всей работы, а также наметим перспективы развития данной темы.

В музыковедческих работах стихотворения А. Ахматовой, реализованные в жанрах вокальной музыки, становятся предметом исследования в разных аспектах: взаимодействие музыки и поэтического слова, специфика воплощения текста в музыкальных образах, особенности жанра, формы и музыкального языка произведений и пр. Различные подходы к музыкальному воплощению поэтического текста, имеющие свои закономерности и особенности, определены не только временем создания произведений, но и индивидуальными чертами творческого метода того или иного автора, работающего в жанрах академической и массовой музыки.

Составление нотографического списка сочинений на стихи А. Ахматовой позволило выявить и сопоставить эволюцию подходов к воплощению ахматовской поэзии в академической и массовой музыке, базирующихся на историко-хронологическом, образно-тематическом и жанровом принципах. Выстроенная хронология музыкальной ахматовианы, отражает непростую судьбу поэтессы, ее творческого наследия и устанавливает взаимосвязь тематики с жанровым воплощением в музыке.

Историко-хронологический обзор обращения композиторов к творчеству А. Ахматовой позволяет выделить три периода. Первый (1914–1925) определил особенности претворения ахматовской лирики в музыке: очерчен круг стихотворений, с преобладанием лирической тематики, определен жанровый диапазон, намечена ориентация на циклизацию. После этого наступает длительная пауза (1925–1941), вызванная социально-политическими процессами. Второй период связан с наступлением войны. Его главная особенность – разработка гражданской тематики. Третий этап интереса композиторов к поэзии А. Ахматовой, начавшийся с середины шестидесятых годов, не угасает по сегодняшний день, как в академических, так и массовых жанрах. Здесь актуализируется песенный пласт в массовой музыке (в том числе и в музыке кино), а также вокально-хоровые и театральные жанры в академическом искусстве. С начала 1990-х гг. по настоящее время намечается стремление к использованию наследия автора преимущественно в массовой музыке, где создаются высокохудожественные образцы. Во многом это объясняется тем, что при всей широте образного строя поэзии А. Ахматовой тема любви, образ лирической героини становится определяющим.

Анализ нотографического списка позволил выявить жанровую палитру музыкальных сочинений. Жанры, репрезентирующие образно-тематическое содержание поэзии, разнообразны – кантата, оратория, балет, опера, реквием. Однако первостепенное место принадлежит камерно-вокальным опусам как органичной форме музыкального воплощения поэзии А. Ахматовой, обеспечивающей интимность, лаконизм, психологическую глубину.

В творчестве и жизни А. Ахматовой музыка стала определяющим фактором, что обусловлено связями поэтессы с музыкальным миром. Круг

общения, в который входили музыканты (композиторы и исполнители), нередко оказывался импульсом к созданию стихотворений. Ключевой аспект «музыкальности» А. Ахматовой – насыщенность ее поэзии образами, рожденными звуковыми впечатлениями и представлениями. В поэтическом наследии выделены три типа литературно-музыкального взаимодействия – создание звуковой организации текста, через отсылки в поэтическом произведении к музыкальной семантике, упоминанию инструментов, имен композиторов, произведений, претворению музыкальных жанров (реквием, частушка, колыбельная, плач, песня) и форм (рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита). Введение в поэтическую канву музыкальных инструментов – скрипки, волынки, флейты, трубы, органа, клавесина, рояля и других способствует углублению психологического подтекста стихотворений. Важное место занимает образ колокола, который становится свидетелем и символом определенных эмоциональных состояний героев ахматовской поэзии.

В диссертации представлен анализ камерно-вокальных сочинений с точки зрения их жанровой принадлежности, которая определена композиторами академического направления названиями – стихотворения, монологи, романсы. В массовых жанрах – это романс, песня, баллада, монолог. Многие миниатюры обогащаются чертами других жанров, создавая жанровый синтез, что продиктовано содержанием поэтического текста, особенностями стиля создателей вокального произведения (композиторы, авторы-исполнители) и его непосредственных исполнителей в сценической или медийной форме воспроизведения. В качестве солирующего голоса композиторы и авторы-исполнители, как правило, выбирают сопрано или меццо-сопрано, что определяется образным строем и стилистикой ахматовской лирики.

В работе с первоисточником композиторы используют как литературный текст без изменений, так и вносят частные незначительные модификации слов и/или повторы. Иногда первоисточник претерпевает значительные трансформации за счет введения строф из других стихотворений, в том числе и других авторов. Эта тенденция в большей степени характерна для массовой музыки, где появление «чужих» текстов определяет концепцию вокального произведения и может приводить к изменению жанра или явлению полижанровости.

В исследовании установлена ведущая роль фольклорной традиции в поэтическом наследии А. Ахматовой, выраженной через образы, символы, аллюзии и реминисценции, воспроизведение музыкальных жанров – колыбельной, причета, песни, частушки. Фольклорное начало, присущее поэтическому тексту, органично воссоздается композиторами через стилизацию, реализованную средствами выразительности, характерными для народной музыки (ладовая переменность, метроритмические и структурные закономерности, манера исполнения).

Воплощение поэзии А. Ахматовой в медийных жанрах пока не нашло достойной реализации. Раскрытию ее личности и творчества посвящено ряд документальных фильмов, музыкальный пласт которых основан на цитатном материале. Песни на стихи А. Ахматовой звучат в нескольких художественных фильмах в жанре мелодрамы, выражая концепцию экранного произведения.

Характерная для поэзии автора цикличность отразилась в большом количестве обращений композиторов к камерно-вокальным циклам, позволяющим в полной мере раскрыть многогранный спектр чувств и эмоций героини стихотворений. В академической и массовой музыке наблюдается объединение ахматовских стихотворений в циклы, созданные на основе монографического принципа и объединенные общностью идеи, темы и настроения. Присущие вокальным циклам программные названия дают ориентир на образный строй произведения. Единство вокальных циклов на стихи А. Ахматовой реализуется через ряд факторов, действующих на поэтическом и музыкальном (композиционно-драматургическом и синтаксическом) уровнях. Разнообразны инструментальные решения циклов. Наряду с традиционным дуэтом вокал-фортепиано, встречается симфонизация камерно-вокальных произведений. Циклические композиции массовой музыки (разновидности альбомов – концептуальный, триббют, мини-альбом) отличаются разнообразием тембровых решений (акустические, электронные, этнические инструменты) и характерным саундом, работающем на уровне единства цикла. Циклические композиции не стали приоритетными в массовой музыке, где преобладают отдельные песенные композиции. Это объясняется коммерческими тенденциями, политикой продюсеров и направленность продукта на конкретную слушательскую аудиторию.

Композиторы, работающие в академических жанрах, стремятся к глубокому постижению поэтического текста, созданию художественного единства слова и звука. Цель массовой музыки – донесение основного настроения стихотворения. В связи с этим обнаружены различия в воплощения ахматовской поэзии в академической и массовой музыке. Для последней характерны мелодия, основанная на типовых интонациях, куплетно-припевная структура. Аранжировка играет ключевую роль в создании современного звучания через использование электронных инструментов. Все это делает эстрадные песни максимально доступными для широкой аудитории, в то время как академические произведения на стихи А. Ахматовой предназначены для профессионально подготовленного слушателя. В сочинениях академической музыки композиторы используют весь спектр выразительных средств, которые передают глубину и точность прочтения ахматовской поэзии, что выражено в детализации вокальной интонации, нюансировке динамики и тембра, развитой партии аккомпанемента, тяготении к строфическим формам.

Проведенное исследование не раскрывает в полной мере всей широты и многообразия образной и жанрово-стилевой панорамы камерно-вокальной

музыки, созданной на стихи А. Ахматовой, тем более что ее поэзия становится объектом повышенного внимания для интерпретации в академических и массовых жанрах. Перспективным представляется дальнейшее изучение соотношения слова и музыки, исполнительской интерпретации, позволяющей получить более глубокие представления о творческом методе того или иного композитора и исполнителя. Вместе с тем, предпринятый анализ со всей очевидностью подтверждает уникальность камерно-вокальных сочинений на стихи А. Ахматовой, по праву занимающих исключительно важное место в фонде музыкального наследия и влияющий на формирование положительных тенденций в современной отечественной музыкальной культуре.

Основные положения и выводы исследования представлены в следующих публикациях автора, в том числе:

в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки высшего образования Российской Федерации:

1. Ситалова, А. Н. Музыкальный образ лирической героини в романсе С. М. Слонимского на стихи А. А. Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью» / А. Н. Ситалова // Культурная жизнь Юга России. – 2020. – № 2. – С. 19–22. (0,4 п.л.).

2. Ситалова, А. Н. Принципы работы со стихотворениями Анны Ахматовой в вокальных произведениях академической и массовой музыки / А. Н. Ситалова // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2022. – № 2. – С. 64–68. – DOI : 10.26086/NK.2022.64.2.022. (0,5 п.л.).

3. Ситалова, А. Н. Интерпретация фольклорной лирики Анны Ахматовой в академической и массовой музыке / А. Н. Ситалова // Kant : Social Science & Humanities. – 2023. – № 4. – С. 68–73. – DOI : 10.24923/2305-8757.2023-16.9. (0,5 п.л.).

в других научных изданиях:

4. Ситалова, А. Н. Камерно-вокальный цикл С. С. Прокофьева «Пять стихотворений А. Ахматовой»: к проблеме внутреннего единства композиции / А. Н. Ситалова // Студенческая наука, искусство, творчество: от идеи к результату : матер. II всерос. научно-практической конференции (Краснодар, 16–25 марта 2015 г.). – Краснодар : Краснодарский гос. ин-т культуры, 2015. – С. 173–178. (0,4 п.л.).

5. Ситалова, А. Н. К проблеме целостности вокального цикла С. М. Слонимского «Десять стихотворений А. Ахматовой» / А. Н. Ситалова, Е. В. Бабенко // Культурная жизнь Юга России. – 2016. – № 3. – С. 35–38. (всего: 0,4 п.л.; авт. – 0,2 п.л.).

6. Ситалова, А. Н. Камерно-вокальный цикл С. Слонимского «Семь романсов на стихи А. Ахматовой»: к проблеме целостности / А. Н. Ситалова // Студенческая наука, искусство, творчество: от идеи к результату : матер.

III всерос. студенческой научно-практической конференции (Краснодар, 14–24 марта 2016 г.). – Краснодар : Краснодарский гос. ин-т культуры, 2016. – С. 320–326. (0,36 п.л.).

7. Ситалова, А. Н. О музыкальном воплощении поэзии А. Блока в романсе С. Слонимского «Девушка пела...» / А. Н. Ситалова // Вестник Краснодарского государственного института культуры. – 2017. – № 3. – С. 2. (0,41 п.л.).

8. Ситалова, А. Н. Вокальный цикл «Десять стихотворений Анны Ахматовой» С. М. Слонимского: вопросы формы / А. Н. Ситалова // Семнадцатые Кайгородовские чтения. Культура, наука, образование в информационном пространстве региона : сб. матер. всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участ. (Краснодар, 13 апреля 2017 г.). – Краснодар : Краснодарский гос. ин-т культуры, 2017. – С. 169–172. (0,4 п.л.).

9. Ситалова, А. Н. Ахматовские вокальные циклы С. Слонимского в контексте проблемы целостности / А. Н. Ситалова // Музыкальное образование в контексте поликультурности: традиции и современность : матер. междунар. науч.-практ. конф. (Луганск, 29–30 марта 2018 г.). – Луганск : Книта, 2018. – С. 94–100. (0,4 п.л.).

10. Ситалова, А. Н. Песни на стихи Марины Цветаевой С. М. Слонимского: к вопросу интерпретации поэтического текста / А. Н. Ситалова, Е. В. Бабенко // Культурная жизнь Юга России. Социальная память. Актуализация. Модернизация : матер. III междунар. науч.-практ. конф. (Краснодар, 18–19 октября 2018 г.). – Краснодар : Краснодарский гос. ин-т культуры, 2018. – С. 22–27. (всего: 0,4 п.л.; авт. – 0,2 п.л.).

11. Ситалова, А. Н. Поэтические образы стихотворений А. А. Ахматовой в вокальной лирике С. М. Слонимского / А. Н. Ситалова // Музыкальная наука и композиторское творчество в современном мире : сб. ст. по матер. II междунар. науч.-практ. конф. (Астрахань, 28–29 сентября 2019 г. – Астрахань : Триада, 2020. – С. 128–133. (0,42 п.л.).

12. Ситалова, А. Н. Поэзия А. А. Блока в камерно-вокальном творчестве С. М. Слонимского: образы, жанры, формы / А. Н. Ситалова // Современные аспекты диалога литературы, музыки и изобразительного искусства в пространстве западноевропейской и отечественной музыкальной культуры : сб. науч. ст. по матер. всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участ. (Краснодар, 11 октября 2019 г.). – Краснодар : Новация, 2019. – С. 153–157. (0,4 п.л.).

13. Ситалова, А. Н. Образ Анны Ахматовой в кинематографе (на примере фильма Е. Якович «Анна Ахматова. Вечное присутствие») / А. Н. Ситалова // Музыка в пространстве медиакультуры : сб. ст. по матер. VII междунар. науч.-практ. конф. (Краснодар, 17 апреля 2020 г.). – Краснодар : Краснодарский гос. ин-т культуры, 2020. – С. 38–41. (0,41 п.л.).

14. Ситалова, А. Н. Киноинтерпретации образа Анны Ахматовой / А. Н. Ситалова // Проблемы подготовки режиссеров мультимедиа : XII всерос.

науч.-практ. конфер. (Санкт-Петербург, 24 апреля 2020 г.). – СПб. : СПбГУП, 2020. – С. 96–97. (0,4 п.л.).

15. *Ситалова, А. Н.* Романс «Смятение» С. М. Слонимского на стихи А. А. Ахматовой: музыковедческий анализ / А. Н. Ситалова // Искусство и наука третьего тысячелетия : матер. IX междунар. науч.-творч. конфер. Симферополь, 16–17 ноября 2020 г.). – Симферополь : Антиква, 2020. – С. 157–160. (0,4 п.л.).

16. *Ситалова, А. Н.* Поэзия Анны Ахматовой в популярной песне / А. Н. Ситалова // Музыка в пространстве медиакультуры : сб. матер. IX междунар. науч.-практ. конфер. (Краснодар, 15 апреля 2022 г.). – Краснодар : Краснодарский гос. ин-т. культуры, 2022 – С. 169–175. (0,5 п.л.).

17. *Ситалова, А. Н.* Детская патриотическая песня: история и современность / А. Н. Ситалова // Современное искусство в дискурсе времени : сб. ст. междунар. науч.-практ. конфер. (Москва, 28 марта 2025 г.). – М. : ИСИ, 2025. – С. 247–251. (0,3 п.л.).

Общий объем публикаций автора по теме диссертационного исследования – 6,6 п.л.

СИТАЛОВА Анастасия Николаевна

**ПОЭЗИЯ АННЫ АХМАТОВОЙ
В ТВОРЧЕСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ:
АКАДЕМИЧЕСКАЯ И МАССОВАЯ МУЗЫКА**

Автореферат

Подписано в печать: 07.11.2024. Объем уч.-изд. л.: 1,44

Отпечатано с оригинал-макета заказчика