

ОТЗЫВ

**официального оппонента доктора искусствоведения, доцента
ЭЛЬКАН Ольги Борисовны на диссертационное исследование
СИТАЛОВОЙ Анастасии Николаевны на тему «Поэзия Анны
Ахматовой в творчестве отечественных композиторов: академическая и
массовая музыка», представленное на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по специальности
5.10.1. Теория и история культуры, искусства**

Диссертационное исследование Ситаловой А. Н. посвящено анализу вокальных произведений, созданных отечественными композиторами на основе стихотворений Анны Ахматовой. Характерным отличием данной работы является обращение автора к музыке не только академической, но и массовой. Активизация исследовательского интереса к массовым жанрам и аудиовизуальным видам искусства стало яркой приметой современного музыкознания, которое стремится осмыслить и дать эстетическую оценку происходящим сегодня культурным процессам. Кроме того, в российской науке за последние годы четко выкристаллизовалась тенденция к переосмыслению роли культурного наследия XX века, к более глубокой и корректной оценке творчества деятелей искусства советского периода.

Актуальность избранной темы.

Одной из наиболее масштабных и знаковых фигур в поэзии XX столетия бесспорно является «королева русской поэзии» (Д. Д. Шостакович) Анна Андреевна Ахматова, на стихи которой написано огромное количество музыкальных произведений, хронологически охватывающих почти вековой период. Попытки проанализировать этот колоссальный пласт нотографической литературы уже предпринимались музыковедами, доказывая востребованность и актуальность данного исследовательского направления, однако подобные попытки в большинстве своем ограничивались либо обзорно-реферативными работами широкого охвата, либо прицельным анализом ограниченного числа опусов. К тому же, число произведений, написанных на стихи А. А. Ахматовой, продолжает увеличиваться с каждым годом: к ее поэзии обращаются и будут обращаться композиторы и исполнители самых разных творческих направлений и поколений, на ее стихи продолжают писать песни, романсы, оперы, снимать клипы и фильмы. В диссертации А. Н. Ситаловой впервые в отечественной науке поставлена и успешно достигнута цель максимально охватить и систематизировать музыкально-выразительные приемы композиторских решений в различных вокальных жанрах, воплощающих поэзию Анны Ахматовой в сфере академической и массовой музыки. Таким образом, избранная автором тематика и ракурс исследования представляются весьма актуальными, так как в современном музыкознании назрела необходимость обосновать специфику интерпретации ахматовского поэтического наследия в контексте академической музыки, массовой и эстрадной сферы, а также

аудиовизуального и медиажанрового пространства. Характер проблематики данного исследования не только отвечает актуальным задачам современного искусствоведения, но и способствует формированию целостного представления о художественном феномене «музыкальной ахматовианы» (А. Н. Ситалова) и расширяет возможности комплексного анализа как музыкально-поэтических, так и кинематографических текстов.

Степень обоснованности научных положений, выводов и заключений, сформулированных в диссертации.

Представленную на отзыв диссертацию отличает высокая степень обоснованности научных положений, выводов и заключений, что подтверждается, во-первых, представительным объемом анализируемого материала (одно лишь перечисление которого занимает более страницы текста диссертации). Во-вторых, прочной методологической основой работы, объединившей биографический, сравнительный, музыкально-теоретический, семиотический, киноведческий и культурологический методы анализа. В силу специфики избранной темы диссертация носит междисциплинарный характер, поэтому перечисленные методы реализованы в комплексе и тесной взаимосвязи, подкрепляя и усиливая продуктивность друг друга. В-третьих, обоснованность научных положений исследования отражена в его логической структуре, вытекающей из поставленных целей и задач работы и закономерно приводящей соискателя к формулировке итоговых выводов.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов и заключений, сформулированных в диссертации.

Достоверность результатов и выводов исследования обусловлена выбором материала для анализа и широким его охватом – от ранних песен и романсов А. С. Лурье, первым обратившегося к поэзии А. А. Ахматовой в русской музыке, до эстрадных песен и трибьют-альбомов, созданных за последние несколько лет. Следует отметить прочную опору теоретических положений и заключений автора на практико-аналитическую часть работы, подкрепляемую конкретными нотными примерами, помещенными в приложение.

Научная достоверность результатов диссертации подтверждается 18 публикациями соискателя, из которых 4 статьи опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ; а также апробацией основных положений работы в рамках всероссийских и международных конференций (2015-2023 гг.).

Научная новизна исследования связана, прежде всего, с выбором музыкального материала из области отечественного эстрадно-песенного искусства и кинематографа, ранее не становившегося объектом искусствоведческого анализа. Кроме того, новым в диссертации является подход к анализу академических вокальных жанров, связанных с композиторской интерпретацией ахматовской поэзии – это подход, нацеленный на раскрытие историко-хронологической, образно-тематической и жанровой специфики вокальных произведений на тексты А. А. Ахматовой. А. А. Ситалова впервые в отечественном музыковедении выделяет основные

средства воплощения фольклорной лирики поэтессы, систематизирует принципы отбора стихотворений композиторами, а также выявляет ведущие факторы музыкально-поэтического единства и циклизации при создании ими вокальных циклов или альбомов. Также соискателем самостоятельно разработана система критериев для сравнения вокальных опусов академической и массовой музыки, написанных на тексты А. А. Ахматовой.

Ценность результатов, полученных автором, для соответствующей отрасли науки.

Полученные в процессе исследования результаты представляют бесспорную значимость для современной науки: во-первых, с точки зрения прикладного аналитического музыкознания – в диссертации раскрыты основополагающие принципы работы академических и эстрадных композиторов с поэтическими первоисточниками, выделены критерии для сравнения их творческих подходов. Во-вторых, сфера музыковедческого анализа расширяется на достаточно новую область, которая в отечественном искусствоведении стала развиваться не так давно – это сфера анализа киномузыки в рамках концепции музыкального фильма как медиажанрового художественного пространства. Примененные А. Н. Ситаловой методы анализа музыки в документальных и художественных фильмах могут послужить образцом для исследований подобной направленности. В-третьих, с наиболее широкой, культурологической точки зрения особую ценность представляют выводы автора о значимости поэтического и музыкального наследия деятелей искусства XX века, а также относительно художественной ценности музыкальной ахматовианы.

Практическая значимость, конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью использовать его результаты для дальнейших музыковедческих разработок, анализа вокальных жанров академической и эстрадной музыки, созданных на основе отечественной поэзии Серебряного века и более позднего периода. Теоретические подходы и классификации, разработанные А. Н. Ситаловой, а также аналитические материалы диссертации и методы анализа могут послужить прочной платформой для дальнейших научных исследований, связанных с проблемами вокально-поэтического синтеза, композиторской интерпретации русской поэзии, эволюции отечественной массовой музыки и киномузыки, а также для различных междисциплинарных исследований в целом. Полученные соискателем результаты могут быть использованы в рамках учебного процесса в высших и средне-специальных заведениях культуры и искусств.

Оценка содержания диссертации и ее завершенности.

В целом диссертация обладает ясной структурой, производит впечатление логически выстроенного и завершенного исследования. Содержание текста соответствует заявленной проблематике и отвечает требованиям последовательности изложения материала, терминологической и стилистической корректности, композиционной сбалансированности.

Структура работы коррелирует с поставленными задачами, разделы в полной мере соответствуют цели и всесторонне раскрывают тему диссертации. Исследование включает три главы: первая глава, состоящая из двух параграфов – преимущественно теоретического характера; вторая и третья главы, состоящие из трех и двух параграфов соответственно, имеют аналитическую направленность. В результате проведенного исследования получены и сформулированы четкие, конкретные выводы, соответствующие поставленным задачам; намеченная во введении цель достигнута.

Несомненным достоинством работы является колоссальный охват музыкального материала и его систематизация по различным критериям: хронологическому, тематическому и жанровому. Составленные соискателем типологические и хронологические таблицы имеют огромную пользу для изучения, систематизации и дальнейшего анализа творчества отечественных композиторов, создававших музыку на стихи А. А. Ахматовой. Специфика изучения, описания и характеристики музыкального ряда в кинофильмах, посвященных поэте, может послужить методологической основой для анализа различных фильмов с точки зрения их аудиального ряда.

Вместе с тем, высоко оценивая данное исследование в целом, предложим несколько вопросов и замечаний.

Замечания, дискуссионные положения и спорные вопросы по диссертационному исследованию.

1. Прежде всего, обращает на себя методологический аппарат диссертации в части формулировки *объекта исследования*, так как он не отражен и не конкретизирован в теме работы. Хотелось бы узнать позицию уважаемого соискателя относительно того, почему в теме заявлена более общая формулировка «Поэзия Анны Ахматовой в творчестве отечественных композиторов: академическая и массовая музыка», в тексте диссертации часто упоминаются самые различные жанры, имеющие вокальную природу (в том числе, кантаты, реквиемы, оперы), и даже подробно анализируются кинофильмы с музыкой, написанной на стихи А. А. Ахматовой, но при этом формулировка объекта исследования значительно уже и включает только «вокальные сочинения на стихи Анны Ахматовой» (стр. 9)?

2. В продолжение предыдущего вопроса у оппонента возникло небольшое уточнение: на стр. 31 автор перечисляет примеры жанров, в которых «...гражданская тема ахматовской поэзии находит свое отражение...», в том числе называет кантаты, оратории, реквиемы и *монооперу*. Однако в дальнейшем в тексте диссертации монооперы ни разу не упоминаются (в отличие от остальных жанров из этого перечня). По мнению автора, могло ли быть целесообразным и репрезентативным включение в диссертацию таких произведений, как:

- «Анна», моноопера Леонида Клиничева, написанная в 2011 г. и основанная на истории жизни, дневниках и стихотворениях А. А. Ахматовой;

- «Клеопатра. Моноопера для баритона и оркестра по А. Ахматовой» Евгения Григоровича, написанная в 2017 г.? Аргументируйте, пожалуйста, свой ответ.

3. Во введении диссертации, на стр. 14, автором представлены положения, выносимые на защиту, в том числе, под номером 6 указано: «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». Поясните, пожалуйста, свою позицию относительно того, почему в данном случае вы считаете нужным выносить на защиту *систему критериев* для сравнения примеров из академической и массовой музыки (что является инструментом анализа), но не сами *результаты сравнения* (что является выводом из проделанного анализа)?

4. Терминологическая конкретность – к сожалению, не самая сильная сторона работы. В теоретических разделах диссертации, особенно в первой ее главе, обращает на себя внимание недостаточная опора на дефиниции и теоретические концепции авторитетных музыковедов, отсутствие четко «прописанной» концептуальной базы, на которой основаны рассуждения автора. Также отметим крайне незначительное количество цитат, которые, безусловно, способствовали бы более убедительному и фундаментальному обоснованию авторских позиций. При этом совершенно нет ощущения, что соискателю эти теоретические выкладки и парадигмы не известны – напротив, в тексте работы используются нужные, корректные термины, упоминаются важнейшие фамилии специалистов, а в начале третьей главы перед анализом дано качественное теоретическое обоснование «цикличности», как того требует научный уровень текста диссертационной работы.

В связи с этим возникают два принципиальных вопроса: во-первых, что автор вкладывает в понятие «синтаксический уровень» при анализе музыкального текста и на чьи концепции при этом опирается? Для понимания контекста приведем цитаты из диссертации: стр. 132 «На синтаксическом уровне единство достигается через *интонационные, фактурные, метроритмические связи*»; стр. 142-143 «На синтаксическом уровне целостность каждого из циклов выражена системой *интонационных связей*, осуществляемой на основе мелодических *интонаций*, гармонии, ладо-тональности, метроритмической и темповой организации». Нет ли в данном случае расхождения между пониманием *музыкального синтаксиса* как законов темообразования (мотив, фраза, период, форма, способы развития музыкальной мысли и т.д.) и *музыкальной семантики* как системы значений, «главным носителем которой, по традиции, сложившейся в русском музыкознании после Б. Асафьева, принято считать *интонацию*» (М. Г. Арановский)?

5. Во-вторых, при анализе поэтических текстов А. А. Ахматовой, «отражающих музыкальную тематику» (стр. 27), автор предлагает классификацию «типов литературно-музыкального взаимодействия» (стр. 27). Чья теоретическая концепция в данном случае взята за основу

классификации? Для понимания контекста цитируем: «... Первый тип проявляется в уникальной звуковой организации текста через ритмико-синтаксическое строение и звукопись. Второй – имитация в поэзии конкретных музыкальных форм и жанров (симфонии, сюиты, сонаты, песни и т.п.). Третий тип – отсылки в поэтическом произведении к музыкальной семантике» (стр. 27)? Описанные в диссертации явления уже разработаны и закреплены в искусствоведении под устоявшимися понятиями «музыкальность» и «музыкализация» поэтического текста, в том числе, уважаемым профессором А. Е. Маховым, доктором филологических наук; кандидатом культурологии Л. Р. Мартыненко и др. Если Вы настаиваете на собственном понимании «литературно-музыкального взаимодействия» и процитированной выше классификации, приведите, пожалуйста, примеры имитации симфонии в поэзии (второй тип).

6. Представляется весьма детальным, оригинальным и интересным анализ музыкального ряда в кинофильмах, посвященных А. А. Ахматовой. Автор вписывает свои рассуждения в контекст современного подхода к изучению аудиовизуальных явлений и различных медиажанров. Может ли уважаемый соискатель пояснить, почему наряду с фильмами, в диссертации не привлекается к анализу такой распространённый и чрезвычайно актуальный сейчас медиажанр как видеоклип? (Лишь на стр. 41 упоминается «видеоклип, стилизованный под эпоху барокко» на песню Д. Тухманова «Смятение» в исполнении А. Стоцкой). Компактный, более всего соответствующий по масштабам стихотворению, вынесенный на волну популярности социальными запросами современной публики *клип*, казалось бы, способен четко отразить ярчайшие особенности аудиовизуальной интерпретации ахматовских текстов. Поверхностный поиск позволяет обнаружить такие примеры, как клип на песню «Ахматова» российского рэп-исполнителя и композитора Дельфина (2015), клипы белорусских рок-групп на стихи А. А. Ахматовой Naka Piano (песня «Убить», 2017) и IOWA (песня «Дверь полуоткрыта», 2021). Прокомментируйте, пожалуйста, данную ремарку оппонента.

7. Одно из наиболее ценных наблюдений автора касается эволюции «музыкальной ахматовианы», благодаря чему были определены важнейшие этапы и периоды обращения композиторов к поэзии А. А. Ахматовой, выделены особенности тематики и предпочитаемых ими жанров, описаны отличия в интерпретации поэтических первоисточников музыкантами академической и массовой направленности. Однако справедливо замечено, что у А. А. Ахматовой «отдельные стихи соединены между собой незримыми нитями, они сливаются в одно целое, в один цикл длиною в жизнь» (Л. В. Шкиртиль), и всё ее творчество – это не только некий «гипер-цикл», но и гипертекст. Может ли автор предположить, что общее, «интертекстуальное» объединяет столь разных академических композиторов (например, авангардиста и футуриста А. С. Лурье, интеллектуала и новатора С. С. Прокофьева, уникального музыканта-универсала С. М. Слонимского,

гениального песенника Д. Ф. Тухманова и др.) в их обращении к поэзии А. А. Ахматовой?

Остальные замечания оппонента касаются оформления текста диссертации и наличия в нем досадных мелких неточностей, тавтологий и опечаток, некорректно оформленных кавычек внутри цитат и т. п. Например, фамилия известного советского композитора Виссариона Шебалина везде указана с ошибкой (Шабалин). Первый лейтмотив из музыки к кинофильму «Приходи на меня посмотреть» именуется то лейтмотивом «ангела» (стр. 99), то лейтмотивом «волшебства» (стр. 101). Дважды в одном параграфе дана одна и та же обширная цитата В. Жирмунского (стр. 26 и стр. 31); в процессе анализа разных произведений дважды использована одинаковая фраза «...образ кокетливой, озорной крестьянской девушки, привлекающей возлюбленного, приотворив дверцу в мир своих девичьих желаний» (стр. 74 – второй романс из цикла С. М. Слонимского «Семь романсов на стихи Анны Ахматовой», стр. 77 – вокальный цикл Ю. Фалика «Звенидень»). Хотелось бы призвать автора относиться внимательнее к своим текстам и в дальнейшем не допускать таких досадных оплошностей.

В целом же, вопросы и замечания оппонента даны в большей степени с целью более полного и всестороннего раскрытия содержания проведенного автором исследования и не влияют на общее положительное впечатление от прочтения диссертации.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Таким образом, диссертационное исследование «Поэзия Анны Ахматовой в творчестве отечественных композиторов: академическая и массовая музыка» соответствует установленным критериям и паспорту специальности в части пунктов 10 – Принципы периодизации и основные периоды в историческом развитии культуры, 37 – Личность и культура. Индивидуальные ценности. Творческая индивидуальность; 75 – Медиакультура. Цифровая культура, 100 – Подходы к изучению массовой культуры; 115 – Закономерности формирования образных систем и языка искусств; 118 – Содержание и форма в искусстве. Идеалы искусства; 125 – Искусство СССР, требованиям пп. 9–11 и 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168, от 20.03.2021 № 426, от 11.09.2021 № 1539, 26.09.2022 № 1690, 26.01.2023 № 101, 18.03.2023 № 415, 26.10.2023 № 1786, 25.01.2024 № 62; с изм., внесенными Решением Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2014 № АКПИ14-115). Диссертация «Поэзия Анны Ахматовой в творчестве отечественных композиторов: академическая и массовая музыка» является научно-квалификационной работой, в которой содержатся актуальные, научно обоснованные музыковедческие разработки, аналитические инструменты и типологические системы, используемые для

систематизации и анализа вокальных жанров академической и массовой музыки, а также решаются важные задачи выявления основных вех эволюции и стилистической специфики современной музыкальной культуры, имеющие существенное значение для развития искусствоведения, а её автор Ситалова Анастасия Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Официальный оппонент,
доктор искусствоведения, доцент

О. Б. Элькан

(подпись)

«19» января 2026 г.

Сведения об оппоненте:

Элькан Ольга Борисовна,

доктор искусствоведения (24.00.01 – Теория и история культуры),

доцент,

проректор по молодежной политике, профессор кафедры общественных дисциплин и истории искусств факультета дизайна

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица»,

адрес: 191028, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,

Соляной пер., д. 13,

электронная почта: odii@ghpa.ru,

тел.: 8(812)273-29-93

Подпись О. Б. Элькан ЗАВЕРЯЮ

Проректор по научной работе

Т. В. Ковалева