

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА,
доктора культурологии, доцента
Костюк Екатерины Борисовны
на диссертацию Анастасии Николаевны Ситаловой
**«ПОЭЗИЯ АННЫ АХМАТОВОЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
КОМПОЗИТОРОВ: АКАДЕМИЧЕСКАЯ И МАССОВАЯ МУЗЫКА»**,
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства
(искусствоведение)

Личность и творчество Анны Ахматовой уже более столетия привлекают композиторов, поэтов, живописцев и искусствоведов. Актуальность идеи исследования состоит в попытке показать «жизнь» поэзии А. Ахматовой в отечественной музыкальной культуре, реализованной в академической, массовой музыке, претворенной в музыке кино.

Структура диссертации отличается ясной логикой построения. В работе обоснована актуальность исследования, представлена степень разработанности проблемы, корректно сформулированы методологический и терминологический аппараты, определены научная новизна и практическая значимость, убедительно доказаны положения, выдвигаемые на защиту. Нельзя не отметить также точность и выверенность формулировок, выстроенную методологическую базу, что создает благоприятное впечатление от работы. Выводы, представленные в Заключении, убедительны и аргументированы.

Диссертация состоит из трех глав, в которых отмечен ряд подразделов. Так в *первой главе*, включающей два параграфа, дан обзор в подходах к воплощению поэзии А. Ахматовой в исторической динамике отечественной музыки *по разным принципам: историко-хронологическому, образно-тематическому, жанровому*. Установлена взаимосвязь тематики стихотворений с особенностями их жанрового претворения в музыке. Автор подробно анализирует по сформулированным принципам музыкальные произведения на стихи Ахматовой. Интересным представляется вывод о том,

что: «В результате систематизации сочинений выявлены три типа литературно-музыкального взаимодействия. 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 ит.п.). Третий тип – отсылки в поэтическом произведении к музыкальной семантике (ассоциации, связанные с какими-либо музыкальными произведениями), либо к музыкальному инструменту, термину или музыкальному явлению, феномену. (С.27). Особого внимания заслуживает материал второго параграфа второй главы, посвященный детальному анализу жанровой специфики воплощения (романс, песня, монолог, баллада и т.д.) поэзии А.Ахматовой не только в академической, но и массовой музыке, что позволяет выявить закономерности формирования образных систем и языка искусства эпохи.

Вторая глава, посвященная анализу творчества Ахматовой в текстах культуры, основана на сопоставлении подходов в музыке академической и массовой традиции. Наибольший интерес вызывает третий параграф второй главы, в котором рассмотрены поэзия и сам образ А. Ахматовой в художественном и документальном кино. Автор отмечает, что «Большое количество кинематографических работ в различных жанрах, свидетельствуют о привлекательности и интересе режиссеров ко всем сторонам жизни поэтессы» (С.93). Определение функции вокальных произведений на тексты Ахматовой в структуре художественных фильмов, обращение к ее образу с разделением произведений «для массового и элитарного зрителя» (С.93), проявляет закономерности в развитии современного художественного процесса. Несомненный научный вклад соискателя связан не только с систематизацией произведений, включающих в себя поэзию А.Ахматовой, но и аспекты формирования образности и языка рассматриваемых произведений (С.94-99). Особым достоинством, по нашему мнению, материалов исследования этой главы является очень тщательный анализ музыкально-образной составляющей произведений, написанных на

стихи А.Ахматовой с решением режиссера по образности и выразительности киноязыка. «Песни на стихи А. Ахматовой, специально написаны к фильмам и выполняют важную характеристичную и драматургическую функции, становясь смысловой основой кульминационных моментов» (С.106).

Третья глава «Циклические композиции на стихи А. Ахматовой в академической и массовой музыке: структурно-драматургические закономерности исследования» углубляет специфику прочтения поэзии А. Ахматовой в жанре циклических композиций. Автор детально анализирует композиторские техники, принципы драматургии, взаимодействие голоса и инструментального сопровождения, подходы к поэтическому тексту в многочисленных циклических композициях. Доказывается, что циклическая структура становится наиболее естественной для отражения глубоких смыслов поэзии Ахматовой. Автор в анализе произведений, опираясь на теории ведущих отечественных музыковедов, обоснует вполне убедительно выводы по классификации вокальных циклов на стихи А. Ахматовой (С.108-119). Интересным представляется подмеченное диссертантом взаимодополнение образных систем, визуальной и аудиальной, в произведениях массовой музыки на стихи Ахматовой (С.118), а также общее в образной составляющей, как для элитарной, так и для массовой музыки с акцентом на «любовь, родина, поэзия и судьба поэта» (С.119). Несомненным вкладом в отечественную искусствоведческую, музыковедческую науку является систематизация, анализ языка, образно-тематической составляющей, выявление взаимосвязей в образных системах произведений советских композиторов (С. Прокофьев, С. Слонимский, А. Рыбников и др.), написанных на стихи А.Ахматовой в рамках как академической, так и массовой музыки.

Автор строит свои выводы и наблюдения, опираясь на прочный фундамент теоретических работ, раскрывающих вопросы жанровой специфики, характеристики средств музыкальной выразительности, формообразования, камерно-вокальных сочинений, анализа музыки в

структуре кинотекста. Список литературы включает 246 наименований, что, несомненно, демонстрирует широту знаний автора, увлеченность темой, глубину погружения в материал, степень основательности работы. Значительную содержательную нагрузку несут информационные таблицы, облегчающие восприятие аналитического текста в ракурсе трактовки формы, работы с поэтическим текстом, сочетания сюжетно-визуального и музыкального рядов экранных произведений.

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

- *впервые системно* изучены сочинения на стихи А. Ахматовой в аспекте эволюции подходов к воплощению ее поэзии в академической и массовой музыке;

- *впервые с позиции искусствоведения комплексно* выявлен жанровый диапазон и особенности интерпретации ахматовской лирики в академической и массовой музыкальной культуре, установлены подходы композиторов к работе с поэтическими первоисточниками,

- *впервые определены закономерности* формирования образности и языка вокальных произведений на стихи А.Ахматовой в творчестве советских композиторов, включая музыку для кино;

- определены основные ресурсы выразительности в претворении фольклорной лирики;

- *впервые* обобщены тенденции к воплощению образа А. Ахматовой в художественном и документальном кино, определены функции вокальных произведений на ее тексты в структуре художественных фильмов;

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

- сформирована система критериев, позволяющая сравнить сочинения академической и массовой музыки.

В целом, диссертация А. Н. Ситаловой открывает новые пути изучения принципов формирования образных систем в произведениях искусства, на примере академической и массовой музыки на стихи Анны Ахматовой. Они могут быть применимы к изучению творчества других поэтов Серебряного века и его влияния на сферу как элитарных, так и массовых форм искусства. Важно, что исследование актуализирует сферу отечественной эстрадной песни, стабильно привлекающей к себе внимание музыковедческого сообщества, общественности, а потому постоянно обсуждаемая в современном публицистическом пространстве. Теоретическая значимость рецензируемого исследования очевидна, поскольку оно впервые дает системный взгляд на актуализируемую проблему, рассматривает ее во всей полноте на обширном материале, что может служить базисом для последующего изучения данного феномена в условиях его динамичной эволюции. Более того, данная работа в состоянии обогатить общую теорию жанров, внося в нее новые, не учтенные ранее повороты.

Замечания к работе не существенны. Среди выделенных в диссертации циклических композиций неоднократно называются трибьют-альбомы, мини-альбомы, концептуальные альбомы, однако эти категории фигурирует в аналитических разделах диссертации не столь часто и углубленно как циклы композиторов академического направления. *Вопрос:* это связано с качеством музыкального материала или не разработанностью методики анализа данного жанра массовой музыки? Как Вы оцениваете дальнейшую судьбу циклических композиций в массовой музыке? По-видимому, спектр изучаемого материала диссертации был бы более полным при включении раздела, связанного с проблемой исполнительской интерпретации вокальных произведений на стихи Ахматовой.

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

1. Видит ли автор перспективы для дальнейшего развития темы, в чем они заключаются?

2. Есть ли примеры обращения к поэзии А. Ахматовой зарубежными композиторами?

3. Какова функция музыки на стихи Ахматовой в кинематографе?

4. Вы довольно подробно исследуете произведения советских композиторов на стихи Ахматовой с позиции искусствоведения и музыковедения, а в современном художественном процессе насколько востребована поэзия А. Ахматовой?

Высказанные вопросы, замечания не влияют на высокую оценку работы и обусловлены интересом к проблематике, раскрытой автором. Труд А. Н. Ситаловой содержит конкретные анализы, серьезные выводы и обобщения. Выводы и результаты работы могут быть востребованы как в научной, так и в педагогической практике при разработке лекционных и практических дисциплин исторического («История музыки XX – начала XXI в.», «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». Текст реферата дает полное представление о проделанном исследовании, его этапах и авторской концепции.

Таким образом, работа А. Н. Ситаловой представляет собой целостное, самостоятельное исследование, которое отличают новизна, актуальность, теоретическая и практическая значимость. Автореферат и семнадцать публикаций, в том числе три в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, отражают основное содержание работы.

Вывод: диссертация Ситаловой Анастасии Николаевны «Поэзия Анны Ахматовой в творчестве отечественных композиторов: академическая и массовая музыка», является научно-квалификационной работой, имеющей

значение для развития науки, и, по нашему мнению, соответствует научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (искусствоведение), в том числе пунктам: 37. Личность и культура. Индивидуальные ценности. Творческая индивидуальность; 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 Положений 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), а ее автор Ситалова Анастасия Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Официальный оппонент,
доктор культурологии, доцент,
профессор кафедры искусствоведения
Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов»

Костюк

Е. Б. Костюк

15 января 2024 г.

Сведения об оппоненте:

Костюк Екатерина Борисовна,
доктор культурологии (5.10.1. Теория и история культуры, искусства, 2024),
доцент, профессор кафедры искусствоведения
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов»,
адрес: 192238, Санкт-Петербург, улица Фучика, 15
тел.: +7 (812) 327-27-28; e-mail: e_shpakov@mail.ru

