

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования

«Саратовская государственная
консерватория имени Л. В. Собинова»
Занорин Александр Германович

«13» ноября 2020 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертацию
Семенюк Ольги Александровны
««Новый Вавилон» Д. Д. Шостаковича в контексте музыки
отечественного немого кино»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по специальности
17.00.02 – Музыкальное искусство

Работа О.А. Семенюк обращена к одному из интереснейших музыкальных феноменов начала XX века – немому кино и его музыкальному оформлению. Ушедший в прошлое опыт сценического озвучивания видеоряда оказывается по прошествии века удивительно актуальным, когда востребованными оказываются самые разные способы презентации материала, всевозможные перформансы, публичные акции и другие формы, предполагающие музыкальное сопровождение видеоряда. В этом отношении тема диссертационного исследования О.А. Семенюк оказывается весьма своевременной, так как раскрывает накопленный в этом направлении богатый опыт.

Исключительно важным в работе О.А. Семенюк оказывается исторический подход. Анализируя партитуру «Нового Вавилона», автор постоянно обращается к широкому социально-культурному контексту, раскрывая сложные и во многом противоречивые процессы и тенденции, которые наблюдаются в начале XX века в кинематографе. Диссертация построена на обширном материале, собранном, систематизированном и осмысленном, его многогранность воссоздает необходимый для данного исследования контекст. Соискатель апеллирует к критическим и аналитическим статьям периодических изданий первой трети прошлого века, что позволяет глубже понять специфику проблемы создания аудио-ряда к немому фильму, оценить многофункциональность и сложность искусства музыканта-исполнителя. Кроме того, О.А. Семенюк проведена серьезная источниковедческая работа: ею собраны и систематизированы сведения о

музыке, специально написанной для немого кино до 1929 года – времени появления «Нового Вавилона», – и проанализирована значительная часть этих партитур.

Несмотря на то, что, как справедливо отмечает автор диссертации, уже есть ряд работ в изучении как музыки к немому кино, так и ранней киномузыки Шостаковича, О.А. Семенюк обращается не только к общей проблеме создания иллюстративного музыкального ряда к фильму, но исследует партитуру киноленты как единый, цельный и непрерывный музыкальный ряд. Киношедевр Д. Шостаковича становится, таким образом, объектом многоаспектного рассмотрения, начиная с творческих принципов Г. Козинцева и Л. Трауберга и заканчивая собственно музыкально-драматургическими особенностями опуса. В этом состоит актуальность и научная новизна исследования.

В результате в рассматриваемой диссертации, художественный контекст, в который погружен предмет исследования, оказывается важным базисом для воссоздания истории развития немого кино и музыки к нему, а полнота источниковедческой базы показывает компетентность диссертанта в вопросах жанровой типологии немого кино и принципов его музыкального оформления. Многочисленные цитаты и ссылки на научную и публицистическую литературу первой трети XX века обретают при этом самостоятельную ценность.

В работе много продуктивных и перспективных наблюдений и исследовательских аспектов. Отметим, на наш взгляд, наиболее ценные установки и выводы в диссертации. Так, в первой главе «Музыка немого отечественного кино» дается качественный анализ и классификация пособий и каталогов для таперских компиляций. Автор приходит к важному наблюдению о формировании к 1930-м годам «детально разработанной системы помощи и рекомендаций», которая «сформировалась в самую настоящую индустрию, имеющую мало общего с творчеством как таковым» (с. 72). Тем самым О.А. Семенюк маркирует прикладную функцию музыкального оформления немого кино. Соискатель глубоко проникает в проблемы таперского искусства, понимает основные его функции и проблемы, и это позволяет ей делать тонкие заключения о наиболее ценных качествах таперского исполнения (с. 78), об иллюзии импровизации во время создания музыкального сопровождения к фильму (с. 80), о таперском искусстве Шостаковича и др. Все заключения автора подчеркиваются многочисленными музыкальными примерами и выдержками из периодики первой трети XX века, когда вопрос музыкального оформления немого кино был чрезвычайно актуальным.

Во второй главе «“Новый Вавилон” Козинцева-Трауберга-Шостаковича» диссертант анализирует ведущие драматургические принципы выдающихся режиссеров: символика, монтаж и вертикальный монтаж. О.А. Семенюк подробно останавливается на типах символических образов в картине (герои-символы и предметы-символы) и технике монтажа (монтаж сравнительный, метафорический и интеллектуальный). На примере

анализируемого фильма она показывает, каким образом использование монтажа позволяет маркировать и транслировать важнейшие идеологемы фильма. Опираясь на понятие «вертикальный монтаж», Ольга Александровна выходит на ключевые драматургические принципы музыкальной партитуры: контраст кадра и титра (с. 144), принцип «беззвучной» музыки экрана (с. 147), создание «звукозрительного контрапункта» (с. 148). В результате, автор приходит к убедительному выводу: «Шостакович отказывается от идеи следовать за событиями на экране кадр за кадром, так, как это было принято, например, у таперов. Наоборот, ему важно создание единого звукового образа» (с. 149), что для своего времени стало открытием.

В третьей главе «Партитура» внимание автора сосредоточено на анализе собственно музыкального ряда. О.А. Семенюк показывает новаторский подход композитора к партитуре, его игнорирование принципа компиляции, замененного более сложным явлением интертекстуальных связей. Важным методологическим основанием анализа партитуры является опора на неразрывность видеоряда и музыки, т.е. вертикальный монтаж. Важно то, что, обнаруживая интертекстуальные связи, соискатель показывает, какие новые коннотации приобретает используемый материал (например, «Старинная французская песенка» П. Чайковского (с. 196) и др.), а также делает вывод об интертекстуальности как сложившейся в данной партитуре системе (с. 225). Ценным представляется и анализ «цитат-отражений» и «цитат-предвосхищений», звучащих в фильме и присутствующих в других сочинениях самого Шостаковича. Эти и другие наблюдения являются результатом глубокого и скрупулезного анализа, проделанного диссертантом.

Наиболее музыкальным и интересным, на взгляд рецензента, стал раздел о симфонизме исследуемой партитуры. Ее целостную композицию О.А. Семенюк уподобляет ее сонатно-симфоническому циклу (с. 227), одновременно выявляя характерные для опуса методы работы с материалом: монтажная техника, опора на жанровый тематизм, принцип стремительного нарастания энергии (эпизоды-нагнетания), использование классических форм и т.д. Анализируя эпизоды-нагнетания, диссертант говорит о создании «эффекта разработки» и выявляет приемы, которыми достигается этот эффект (с. 251). Здесь отметим частное, но существенное обобщение: разделы-нагнетания показаны не только на материале музыки к фильму, но и на примерах других симфонических произведений композитора, что характеризует стилевые признаки творчества Шостаковича в целом.

Ярким представляется Заключение диссертации, которое основано не только на выводах, но и на постановке и освещении новой проблемы: возможности возрождения в наше время немого кино, его реконструкции. Это еще раз доказывает как актуальность исследуемого материала, так и перспективность заявленной темы. Приводимые О.А. Семенюк отдельные факты возрождения немого кино с музыкальным сопровождением тапера можно было бы дополнить многими другими интересными примерами из современной музыкальной жизни разных городов России. Такого рода акции

вызывают большой общественный интерес и способствуют вовлечению современной аудитории в атмосферу немого кино столетней давности.

Еще один весомый аргумент основательности диссертационного исследования – внушительный список литературы (317 позиций), включающий как корпус научных источников, так и множество работ о киноискусстве из периодики первой трети XX в. о киноискусстве, большая часть которых вводится в музыковедческий обиход впервые. Объемный свод Приложений позволяет реконструировать процесс музыкального сопровождения немых фильмов. В этой связи отметим Приложения 3 и 4, используемые в процессе создания музыкального сопровождения к немому фильму. Приложение 8 «Песни Великой Французской революции в русской классической музыке», представляющее собой анализ произведений русских композиторов, в которых встречается цитирование французских революционных песен, может стать отдельным серьезным исследованием.

Некоторые пожелания и замечания, связанные прежде всего с оформлением работы и удобством ее прочтения, носят частный характер. Они сводятся к следующему:

1. В оглавлении желательно было бы дать названия всем восьми Приложениям, которые имеются в основном тексте работы. Кроме того, Приложения слабо «работают» в тексте, автор не делает отсылок к большей части Приложений, которые, безусловно, весьма ценны и интересны.

2. Таблица, приведенная на с. 20-21 диссертации, нуждается в комментарии, уточняющем, что ее вторая колонка указывает на принцип суммирования, дополнения к выше обозначенным инструментам.

3. В работе встречаются редкие опечатки (с. 125, 214), отсутствуют «внутренние кавычки» (по всему тексту), периодически путаются дефисы и тире.

4. В главах отсутствуют полноценные выводы, которые позволили бы маркировать наиболее значительные результаты исследования. Исключение составляет, пожалуй, третья глава, где есть резюме. Логично было бы ожидать, что такие разделы появятся и в других главах.

При прочтении диссертации возникли следующие вопросы.

1. В третьей главе диссертации дается подробный анализ партитуры, посвященный интертекстуальным связям и приемам работы с заимствованным материалом. Хотелось бы уточнить, насколько, по мнению диссертанта, типичен тот или иной принцип работы с заимствованным материалом для творчества Шостаковича в других музыкальных жанрах, будет ли он использован в более поздний период его творчества, актуален ли он для произведений 1920-х годов?

2. Какие музыкальные партитуры к немому кино других композиторов можно поставить в одном ряду с «Новым Вавилоном» Д. Шостаковича? По каким критериям эти произведения можно сопоставить?

3. Имеются ли образцы музыкального оформления в зарубежной фильмографии, по новаторским устремлениям аналогичные «Новому

Вавилону» Шостаковича? Или в зарубежном немом кино музыкальное оформление обладает своей спецификой?

Отметим, что все замечания, высказанные в отзыве, не носят принципиального характера, а имеют характер пожеланий. Вопросы и замечания не снижают высокой оценки диссертационного исследования О.А. Семенюк. Работа хорошо структурирована, цель и задачи полностью раскрыты, методологическая база исследования актуальна и результативна. Автореферат и 3 публикации в изданиях, рецензируемых ВАК, с достаточной полнотой отражают содержание диссертации. Исследование написано хорошим литературным языком, концепция выражена ясно и логично, чему сопутствует и строгий стиль научного изложения материала.

Диссертация Семенюк Ольги Александровны ««Новый Вавилон» Д. Д. Шостаковича в контексте музыки отечественного немого кино», отвечает требованиям пп. 9, 10, 14 «Положения о присуждении учёных степеней» (утверждено Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013, в ред. от 01.10.2018 № 1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Семенюк О.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство.

Отзыв составлен доктором искусствоведения, профессором кафедры истории музыки Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Полозовой Ириной Викторовной. Диссертация и отзыв на нее обсуждены на заседании кафедры истории музыки, протокол № 4 от 12 ноября 2020 г.

Доктор искусствоведения,
профессор кафедры истории музыки

Полозова Ирина Викторовна

Заведующая кафедрой истории музыки
кандидат искусствоведения,
доцент

Хачаянц Анжела Григорьевна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»

Адрес: 410012 Саратов, проспект Кирова, 1.

Тел.: (845-2) 39-00-29, доб. 106. E-mail: sgk@freeline.ru

Веб-сайт: <http://sarcons.ru/>

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
Начальник отдела кадров

