

ОТЗЫВ
официального оппонента Калининой Екатерины Андреевны
на диссертацию **Уварова Сергея Алексеевича**
«Музыка в режиссуре Александра Сокурова»,
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по
специальности 17.00.02 — «Музыкальное искусство»

Диссертационное исследование С.А.Уварова посвящено осмыслению роли музыки в жизни и творчестве выдающегося режиссера, философа, создателя авторского кинематографа Александра Николаевича Сокурова. Обращение к данной теме еще раз подтверждает неуклонно растущий интерес современного музыковедения к изучению не только музыки в отдельном кино- и театральном произведении, но и пристальное внимание ученых к проблеме синтеза искусств в области театра и современного кино. Музыка выходит в диссертации на первый план, что продиктовано позицией самого режиссера. Автор приводит яркие цитаты А.Н.Сокурова, который позволяет себе парадоксальные, порой обескураживающие высказывания: «Музыка — это гармония. И она предвосхищает все, что создается во всем прочем искусстве, поглощает это и выражает это. И архитектуру, и литературу, и живопись, и драматургию, и поэзию <...> По сути, для искусства это такая гранд-дама. То, к чему идут на поклон все» (С. 7).

Тема работы в том виде, в котором она сформулирована С.А.Уваровым, выявляет всю широту и многогранность исследования, которое неизбежно апеллирует к разным областям знания: музыкальному, кинематографическому, театральному, историческому, литературному, живописному. Все вышесказанное доказывает **актуальность** данной диссертации.

Достижение поставленной цели потребовало решения разнообразных проблем. В процессе изучения материала были найдены неопубликованные нотные рукописи, проанализированы киноленты, созданные А.Н.Сокуровым, но существующие под псевдонимами, была выработана авторская терминология по отношению к оригинальным приемам использования режиссером музыки в кино. Особую глубину исследованию, живость тексту придают цитаты А.Н.Сокурова и его коллег, взятые из многочисленных личных бесед и переписки С.А.Уварова с режиссером и композиторами, сочинявшими музыку к его произведениям. Именно они создают ощущение личного присутствия мастера, показывают всю неординарность фигуры А.Н.Сокурова.

К творчеству А.Н.Сокурова неоднократно обращались как зарубежные, так и отечественные ученые (подробный анализ этих трудов дан во введении к диссертации), однако работа С.А.Уварова стала **первым монографическим исследованием творчества режиссера**, в котором автору удается дать собственную периодизацию творчества мастера, нарисовать яркую картину эволюции музыкального ряда в его кино- и театральные работы, и фактически создать комплексное исследование о музыке во всех сферах его профессиональной деятельности.

С.А.Уваров стал первым, кто осветил ранний до-ВГИКовский период творчества А.Н.Сокурова. Для демонстрации творческих установок режиссера в тот или иной период деятельности, а также принципов работы режиссера с музыкой С.А.Уваров выбирает наиболее яркие и показательные фильмы. Особый акцент сделан на роли музыки в концепции и форме кинокартины или театральной постановки. На каждом этапе творчества исследователь показывает оригинальную специфику работы режиссера над фильмом, проводит параллели между различными периодами, говорит о их взаимовлиянии. Все это, безусловно, свидетельствует о **научной новизне** данной диссертации.

Охватив и осмыслив объемный круг вопросов, автор работы демонстрирует компетентность в разных областях гуманитарного знания. Такой подход обеспечивает **обоснованность и достоверность основных положений** диссертации.

Научно-теоретическая значимость работы обусловлена предложенной соискателем моделью анализа каждого кинематографического или театрального произведения. Ее суть заключена в раскрытии связи визуального и музыкального рядов в каждом произведении и их взаимовлиянии.

Что касается **практической ценности диссертации**, то она представляет значительный интерес как для музыкантов, так и для профессионалов в области кино, театра, а также для любителей этих искусств. Материалы исследования могут быть использованы как в курсе истории музыки в музыкальных вузах, в курсе истории кино, так и помочь в обучении специалистов в области звукорежиссуры.

Выводы автора, как и его научная состоятельность, доказаны общим содержанием работы. Четыре главы диссертации полностью раскрывают картину творческой деятельности А.Н.Сокурова, удачно дополняя друг друга.

Первая глава посвящена вопросам периодизации творчества режиссера, основанной на принципах его работы с музыкой. Уже в этом разделе С.А.Уваров отмечает черты, которые будут присущи и более поздним картинам. Так, говоря о фильме «Одинокий голос человека» (1978), С.А.Уваров отмечает, что «В кадре (присутствует — Е.К.) минимум диалогов, куда больше — молчания. Это отличительная черта не только дебютного фильма, но и всего творчества Сокурова <...>» (С. 29). Он также говорит о разрыве между сюжетом картины и литературным первоисточником, что будет характерно для многих работ А.Н.Сокурова в более поздние периоды творчества.

Во **второй** главе автор прослеживает процесс взаимоотношений режиссера с современными композиторами, писавшими музыку к его фильмам — Александром Михайловым, Сергеем Евтушенко, Андреем Сигле, Юрием Ханиным. Наиболее обширным и содержательным разделом данной главы является самостоятельный очерк о творчестве последнего из них. Деятельность Ю.Ханина ранее никем не освещалась. С.А.Уваров приводит яркие цитаты

высказываний не только режиссера, но и музыкантов, что позволяет создать целостную картину работы над целым рядом фильмов. Главное внимание уделяется принципам взаимодействия классической и специально сочиненной музыки и тому, как подобное сочетание влияет на общее восприятие визуальной составляющей фильма.

В **третьей** главе рассмотрены проекты и идеи А.Н.Сокурова в сфере музыкального театра. Автор показывает широкий диапазон работы мастера в различных театральных жанрах: от представления на Дворцовой площади, через классические постановки оперы в театре, к специфическим театрализованным элементам во время концертного исполнения оперы. Наиболее подробно С.А.Уваров анализирует постановку оперы М.П.Мусоргского «Борис Годунов» в Большом театре (2007) и не получившую сценического воплощения режиссерскую концепцию «Орестеи» С.И.Танеева. В обоих случаях автор детально рассматривает сочетание музыкального (композиторского) и режиссерского плана произведений, проводит параллели с кинематографическим творчеством, говоря, в частности, о том, что «Время сценическое у Сокурова аналогично времени кинематографическому» (С. 147). В связи с отказом администрации поставить «Орестею» на сцене Михайловского театра встает вопрос: **не возникало ли у А.Н.Сокурова идей сделать фильм-оперу на этот сюжет, чтобы с большей легкостью воплотить в подобной версии технические трудности, которыми изобилует его авторская трактовка?**

Четвертая глава полностью посвящена фильмам А.Н.Сокурова о музыкантах: Д.Шостаковиче, Ф.Шаляпине, М.Ростроповиче, Г.Вишневской, В.Ландсбергисе, Ю.Темирканове и С.Слонимском. С.А.Уварову удается показать, как различными музыкальными и кинематографическими средствами режиссер создает совершенно разные по стилю и жанру портреты творческих людей.

В **заключении** С.А.Уваров еще раз представляет все возможные формы сочетания музыки с другими составляющими кинопроизведения, встречающиеся в работах А.Н.Сокурова, а также рассматривает личность и творчество режиссера в очень широком кинематографическом контексте. Главный же вывод, который автор работы приводит в заключении гласит, что «для Сокурова музыка — первооснова, база, то, что предшествует кинематографу и во многом его превосходит» (С. 211). Для него «кино и творчество в целом становится способом проживания музыки, ее осмысления и преобразования» (С. 216).

В работе С.А.Уварова присутствует большое количество наглядного материала. Это — музыкальные примеры, фрагменты неопубликованных рукописей, кадры из фильмов, таблицы, данные в приложении. Благодаря этому достигается очень четкая структурированность излагаемого материала. Диссертация написана ярким, образным и эмоциональным языком, раскрывающим собственное отношение автора к поднимаемым вопросам.

Большой заслугой С.А.Уварова является издание отдельной книги «Музыкальный мир А.Н.Сокурова», которая предшествовала появлению диссертации.

По прочтении работы некоторые утверждения автора вызывают **вопросы** и требуют **уточнения**. Исследуя разные периоды творчества мастера, С.А. Уваров многократно пишет о сочетании в одном произведении музыки разных эпох. Например, музыки И.С.Баха и К.Пендерещкого в картине «Соната для Гитлера» (С. 35), М.И.Глинки и А.Г.Шнитке в фильме «Мария» (С. 42), разнообразных народных песен и классики в «И ничего более», «Жертве вечерней», «Скорбном бесчувствии». Автор детально анализирует, какие дополнительные смыслы и аллюзии возникают при контрастном музыкальном и визуальном контрапункте. На с. 42 С.А.Уваров совершенно справедливо пишет о том, что «Использование стилистически далеких друг от друга музыкальных произведений в одном сюжетном контексте — одна из ключевых особенностей второго творческого периода Сокурова». На С. 108 автор говорит о свободном, творческом, непредсказуемом препарировании музыкальной ткани в фильме «Восточная элегия». Однако выводы, сделанные при анализе подобной техники вызывают недоумение. В частности С.А.Уваров заявляет: «Мы склонны считать, что цитатность, как игра ума, жонглирование аллюзиями и вбирание смыслов, связанных с использованными образами, для Сокурова несвойственна или, по крайней мере, менее свойственна, чем эмоционально-интуитивный интертекст» (С. 62) В связи с этим высказыванием возникает **еще один вопрос**. Понятия цитатности, смысловых аллюзий, интертекста являются характерными чертами эпохи постмодернизма. Однако даже в тех произведениях (например, в «Скорбном бесчувствии»), где наглядно прослеживаются данные явления, Уваров говорит «о близости эстетики и языка фильма к образцам постмодерна в искусстве», и, тем не менее, замечает, что это «нетипично для Сокурова» (С. 59). Исходя из чего автор делает такие выводы, ведь подобная игра смыслов является одной из наиболее типичных черт мышления постмодернизма и очень часто встречается в произведениях А.Н.Сокурова?

Нам кажется, что подобные нестыковки в изложении материала связаны, прежде всего, с излишним доверием автора диссертации мнению самого А.Н.Сокурова, который не всегда объективно оценивает свое творчество в контексте современности. Возможно также, что для данной работы характерна недостаточная дистанция в процессе исследования между мнением С.А.Уварова, как автора исследования, и А.Н.Сокуровым, как автором художественного произведения.

Отмеченные неточности и вопросы не влияют на общее впечатление и высокую оценку проведенного яркого и талантливого исследования, которое безусловно является огромным вкладом в отечественное искусствоведение.

Изложенное выше позволяет заключить, что диссертация С.А.Уварова «Музыка в режиссуре Александра Сокурова» является научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года N 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Автореферат и публикации достойно и полно отражают основное содержание работы. Автор исследования — Уваров Сергей Алексеевич — несомненно заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство.

«2» сентября 2015 г.

Кандидат искусствоведения, доцент,
заведующая кафедрой теории и истории музыки
Государственной классической академии имени Маймонида

Калинина Екатерина Андреевна

Екатерина Андреевна Калинина
Федеральное государственное бюджетное образовательное
профессиональное образование «Государственная классическая академия имени Маймонида»

Почтовый адрес: 115035 г. Москва, ул. Садовническая 52/45

Телефон: +7 (495) 959-45-85

Веб-сайт: <http://gka.ru>

E-mail: info-gka@mail.ru

E-mail (личный): kavalkanti@yandex.ru

Иванов И.И.
Иванов И.И.
Директор
Государственной классической академии имени Маймонида