

Отзыв официального оппонента
кандидата искусствоведения, доцента
Медведевой Юлии Петровны
о диссертации **ТИТОВОЙ ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ**
«Поэтика киномузыки Дзё Хисаиси»,
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

В последние десятилетия исследователи все чаще отмечают «визуальный поворот» в культуре, рост интереса к зримым образам и приемам передачи информации. В связи с этим новой линией в работах музыковедов стало обращение к аудиовизуальным искусствам – прежде всего, к кино. Свидетельство тому – новейшие исследования, посвященные изучению медиатекстов в целом и киномузыки в частности: это диссертации Т. Ф. Шак, В. Ф. Познина, Е. А. Калининой, О. Р. Русли, Гвон Гюн Гжа и др. Представленная к защите кандидатская диссертация вписывается в эту линию исключительно **актуальных** исследований последнего времени. Актуален и выбор материала. Современная культура все больше обращается на Восток, западный мир открывает для себя дальневосточный, и изучение достижений китайского, японского, корейского искусства становится насущной необходимостью.

Научная новизна работы Т. М. Титовой несомненна. Диссертантка обращается к неизученному пласту современной киномузыки: японскому анимационному кино, к числу наивысших художественных достижений которого относятся фильмы Хаяо Миядзаки с музыкой Дзё Хисаиси. Творчество этого японского композитора до сих пор не привлекало внимания отечественных музыковедов, да и за рубежом его изучение началось недавно. Большая часть рассмотренных в работе фильмов впервые становятся объектами специального музыковедческого анализа.

Избранный автором диссертации **подход** к рассмотрению творчества Миядзаки и Хисаиси представляется исключительно удачным и продуктивным. Т. М. Титова не ограничивается анализом отдельных произведений, но рассматривает их как часть мультивселенной, обладающей концептуальным,

изобразительным и звуковым единством. Этот подход дает возможность выявить и обосновать внутренние связи между отдельными фильмами – в том числе, и с позиции музыкальной драматургии и стиля.

Центральным методом в диссертации является метод комплексного анализа, с применением методов как из области музыковедения, так и из области киноведения. Избранная методика естественна и оправдана в рамках анализа киномузыки.

Структура работы убедительна. Две первые главы последовательно вводят читателя в проблематику исследования. В Главе 1 предпринимается ёмкий и основательный экскурс в современную теорию и практику киномузыки. В Главе 2 дается общий обзор совместного творчества Миядзаки и Хисаиси, а также сделаны выводы о специфике музыкального стиля японского композитора и о направлении его эволюции.

Доминантой работы – как по содержанию, так и по масштабам – является Глава 3, состоящая из шести развернутых параграфов, посвященных анализу шести анимационных фильмов. В каждом из аналитических очерков Т. М. Титова приходит к важным выводам о специфике киномузыки Хисаиси, об отдельных предпочтениях композитора и общих принципах, которые складывались в процессе работы. Так, первый совместный фильм Миядзаки и Хисаиси – «Навсикая из долины ветров» – справедливо рассматривается как источник для дальнейшей совместной работы режиссера и композитора, где определились ведущие принципы киномузыки Хисаиси. Партитура к «Моему соседу Тоторо» анализируется с позиции творческих экспериментов композитора, а «Ветер крепчает» – как подведение итогов творчества. На примере сопоставления двух версий музыки к «Небесному замку Лапута», обращенных соответственно к японской и американской аудитории, диссертантке удается продемонстрировать специфику японского подхода к киномузыке и значение в нем эстетической категории «тишины».

Одно из важных открытий Т. М. Титовой – внимание к тишине в партитурах Хисаиси и сопряжение ее с традиционным для японской философии концептом «ма» (間) – пустоты, отрицательного пространства или

медитативного безмолвия (с. 99). В целом диссертантка демонстрирует глубокую погруженность в проблематику традиционной и современной японской культуры, что позволяет прийти к важным наблюдениям и выводам о природе художественных образов Миядзаки и Хисаиси. В частности, на с. 64, 88, 94, 112 обнаруживается родство киногероев с персонажами японской мифологии и национальной литературы, на с. 143-144 справедливо установлено воплощение в фильме «Ветер крепчает» философской концепции «моно-но аварэ» («печальное очарование вещей»), на с. 92 отмечается, что песня-опенинг из «Тоторо» стала в современной Японии гимном детству, на с. 93-94, 106 анализируется роль пентатонического звукоряда в музыке Хисаиси, на с. 96, 103, 117 речь идет о введении в партитуру традиционных японских инструментов сёко, цутибуэ, хёсиги и т.д.

Автор работы убедительно доказывает внутреннюю взаимосвязь сюжетной и музыкальной драматургии фильмов, выделяя характерные для японских авторов бинарные оппозиции: добро – зло, война – мир, природа – цивилизация и т.д. В музыке Хисаиси их проявления обнаруживаются на нескольких уровнях: жанровом, языковом, тембровом. В результате получает глубокое обоснование вывод автора о контекстности, интертекстуальности и полистилистичности как характерных качествах музыкальной поэтики Хисаиси.

Диссертанткой был проработан обширный круг литературы музыковедческого, киноведческого, филологического, философско-эстетического, востоковедческого, биографического профиля (Список литературы включает в себя 237 источников на русском, английском, французском, японском языках). В отдельном очерке-приложении рассматривается основной терминологический аппарат исследования, что помогает избежать разночтений в трактовке понятий из смежных дисциплин. Выводы, сделанные автором, подкреплены 36 нотными примерами, 47 рисунками и списком видеоисточников. Опора на широкий круг литературных, нотных, иллюстративных и видеоматериалов является залогом **обоснованности и достоверности** результатов исследования Т. М. Титовой.

Концепция работы отличается продуманностью, стройностью и не вызывает возражений ни в целом, ни в деталях. Замечания единичны и касаются, прежде всего, технических моментов.

- 1) В отдельных местах в работе возникают точные повторы предложений (например, на с. 54 и 109).
- 2) Во втором абзаце на с. 79, по-видимому, пропущена фраза, в которой было первое упоминание о волшебном кристалле.

Хотелось бы задать диссертантке ряд вопросов уточняющего характера.

- 1) Какое место занимает киномузыка в творческом портфеле Дзё Хисаиси и какие еще жанры привлекают внимание композитора?
- 2) Что стало критерием отбора анимационных фильмов Хисаиси-Миядзаки для анализа?
- 3) Что конкретно понимается под лейтгармонией Хисаиси? На с. 84 она определена как «последовательность аккордов секвенционного характера с завершением на неустое», на с. 125 – как «нисходящая (зачастую с параллельными квинтами в басу) последовательность аккордов». Что именно она представляет собой с позиции структуры и функциональности?
- 4) Как можно объяснить преобладание в музыке японского композитора европейских традиций?

Высказанные вопросы и замечания не влияют на высокую оценку диссертации Т. М. Титовой. Представленный к защите текст представляет собой сложившееся **самостоятельное завершённое исследование**, обладающее внутренним единством. Текст диссертации строен и ясен в своей концепции, идеях и выводах, словесные формулировки выверены и точны. Автор вносит весомый **личный вклад** в разработку избранной проблематики. Результаты работы важны для не только для изучения музыкального творчества Дзё Хисаиси, но и для понимания процессов, происходящих сегодня в мировом анимационном кино. Это определяет **высокую теоретическую значимость** диссертации Т. М. Титовой. Ее результаты найдут и **практическое применение**:

они будут интересны и полезны для композиторов и режиссеров, а также найдут применение в учебных курсах для студентов этих специальностей.

Автореферат отличается логичностью построения и полностью соответствует представленному к защите тексту работы. Содержание диссертации в достаточной степени отражено в 8 публикациях, 4 из которых – в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Таким образом, диссертация «Поэтика киномузыки Дзё Хисаиси» полностью соответствует требованиям к кандидатской диссертации и отвечает критериям, установленным пп. 9–14 «Положения о присуждении учёных степеней» № 842 от 24 сентября 2013 г. (в действующей редакции), а автор диссертации, Татьяна Михайловна Титова, заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры истории музыки
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория
имени М. И. Глинки»

Медведева Юлия Петровна

25.04.2026

ОТДЕЛ КАДРОВ
ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
НАЧ. ОТДЕЛА КАДРОВ
ПЕТУХОВА Е.В.



Контактные данные:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория
имени М. И. Глинки» .
603950, ГСП-30 г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40
Ректорат: (831) - 419-40-15 (факс)
e-mail: nngk@mail.ru, jul-medvedeva@yandex.ru
сайт: nnovcons.ru