

«УТВЕРЖДАЮ»:
врио ректора ФГБОУ ВО
«Новосибирская государственная
консерватория имени М.И. Глинки»,
доктор искусствоведения, профессор

Панкина Елена Валериевна

19 мая 2026 года

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки»
на диссертацию Лю Женвей «ПОП-МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ АНИМАЦИИ:
ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СИНТЕЗА (НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМОВ
РУБЕЖА XX-XXI ВЕКОВ)»
на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по специальности
5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение)

Известно резко отрицательное отношение к популярным музыкальным жанрам, высказанное Теодором Адорно в труде «Введение в социологию музыки». Философ пишет о банальности и стандартности языка легкой музыки, скрашивающей внутреннюю пустоту, убивающей самостоятельность мышления и создающей примитивно-позитивное отношение к жизни. В представленной Лю Женвей диссертации указаны признаки поп-музыки, частично перекликающиеся с установленными Т.Адорно. Это – тиражированность, типизированность средств, доминирование развлекательной функции и др. Однако текст диссертации свидетельствует о том, что художественный синтез, образующийся в процессе взаимодействия поп-музыки с анимацией, приводит к результатам, опровергающим категоричное неприятие неакадемических музыкальных жанров. Поэтому безусловна актуальность диссертации, рассматривающей «усиление концептуальной и драматургической значимости музыкального ряда анимационных фильмов на рубеже XX-XXI веков» (с.4 дисс.). Как показано в

исследовании, поп-музыка как компонент звукового ряда принимает активное участие в создании богатых культурно-художественных смыслов.

Научная новизна исследования состоит во многих достижениях, среди которых впервые «сфера поп-музыки рассмотрена как семантически и драматургически значимая часть фоносферы полнометражных анимационных фильмов рубежа XX–XXI вв». В диссертации плодотворно проанализированы репрезентативные произведения мирового аниматографа рубежа XX–XXI вв. с позиций развития киноязыка и обогащения его разнообразными элементами поп-культуры. Значимость представляет обоснование кросскультурного подхода художников и композиторов к созданию экранных образов и музыки в полнометражных анимационных фильмах рубежа XX–XXI вв.

Диссертация Лю Женвей содержит основной текст из трех глав и Приложение из 80 нотных примеров и 25 иллюстраций (292 с.). Ценность представляет обширная *методологическая база* диссертации. Она включает 186 источников, охватывающих музыковедческую, философско-эстетическую, киноведческую, культурологическую проблематику на русском и английском языках.

Структура диссертации логично выстроена и содействует раскрытию поставленных проблем.

В *Первой главе* рассматривается феномен поп-музыки в контексте анимации. Осмысливая поп-музыку как явление массовой культуры, автор справедливо позиционирует лидирующие позиции в мировой поп-культуре американской поп-музыки. Соответственно, поскольку доминирующая роль в дальнейшем исследовании предназначена анимационным фильмам, созданным Уолтом Диснеем и его последователями, в главе обстоятельно раскрывается вклад диснеевской анимастудии в разработку методов звукозрительного синтеза (1920-1980-е годы). Следует подчеркнуть, что в диссертации отмечена важность диснеевских принципов для создателя теории звукозрительного

контрапункта С.Эйзенштейна, который считал, что значительная часть успеха фильмов Диснея – в обращении к ранним древнейшим формам мышления (мифологическим, пралогическим (с.28 дисс.)).

Вторая глава посвящена роли поп-музыки в полнометражных фильмах студии Уолта Диснея конца XX века. Здесь рассматриваются образно-смысловая и драматургические функции поп-музыки в анимационных фильмах студии У.Диснея 1980-х годов – эпохи «бронзового века» анимастудии. Выявлены черты стиля композитора, внесшего наиболее весомый вклад в развитие музыкального ряда анимационных фильмов – Алана Менкена, воплотившего в анимафильмах опыт бродвейских мюзиклов (театрализация, полистилистика, лейтмотивизм в инструментальных эпизодах и пр.).

Особую актуальность в осмыслении развития в этот период музыкального ряда анимационных фильмов представляет выявление с их помощью характера изменения стереотипов в осмыслении этнокультурных ценностей. В главе акцентируется роль *мультикультурализма*, «признающего ценность культурного и исторического наследия всех наций» (с.69 дисс.). В диссертации верно подчеркивается, что в диснеевских фильмах преобладают клишированные приемы создания музыкальных образов различных национальных культур (главную роль играет аутентичный инструментарий), имеет место не этнографически точный подход, а творческая стилизация. Тем не менее, важность для обоснования идеи мультикультурализма представляет *кросскультурный подход* в трактовке аудиоряда фильма. Этноцентричность реконструкции культурного своеобразия места действия заменяется синтезом традиций восточной и западноевропейской музыки. Так, в анимационном фильме «Мулан» драматургическая линия мюзикла, жанровые черты поп, рок – музыки переплетаются с традиционными китайскими приемами оркестровки и звукоизвлечения, тембрового и ритмического развития (с.91 дисс.).

В главе правомерно делается акцент на участии в создании синтеза визуального и звукового рядов *полистилистики*. В частности, в анимафильме «Тарзан» анализируется полистилистическое сочетание элементов соула, кантри, фанк- и рок-музыки (в скобках отметим отличное знание соискателем различных стилей и жанровых манер поп- и рок-музыки (госпел, круинг, соул и др.) Рассматривается также плодотворное соединение разных стилей академической музыки с жанрами поп и рок-музыки и стиль *classical crossover* в организации звукового ряда фильмов.

Особое внимание уделяется традиции отхода в фильмах диснеевской анимастудии от моно- к *полиавторству* в процессе создания музыкального ряда кинопартитур. Показано, что участие в саундтреках фильмов, наряду с профессиональными композиторами, создающими симфонические фрагменты, популярных певцов-исполнителей вокальных номеров способствует успеху анимафильмов.

В *Третьей главе* диссертации рассматривается роль поп-музыки в полнометражных анимационных фильмах начала XXI века. Усиление концептуальности звукового ряда анимафильмов диснеевской студии в этот период аргументируется многими важными факторами. Среди них – раскрытие *ретротенденций* посредством интертекстуальности и интержанровости визуального и звукового рядов (фильм «Лило и Стич»). Как справедливо отмечает автор, ретрокомпонент аудиоряда фильмов начала XX века – введение музыкальных цитат из прошлого «объективирует звуковые миры прошлого, делает их частью фоносферы настоящего и задает характеристики будущего» (с.176). Добавим, что указанная тенденция служит еще одним аргументом неправомерности категоричного отрицания Теодором Адорно роли легкой музыки, которая, по его мнению, убивает время, заглушая его ход. Кроме объединения временных пластов, ретрокомпонент звукового ряда в виде поп-

шлягеров прошлых эпох становится «фактором возникновения геопозитических параллелей» (с.176).

В главе также подчеркнута значимая концептуальная роль музыкального ряда в фантастическом фильме «В гости к Робинсонам», состоящая в том, что вокальные поп-рок-композиции создают сквозную линию аудиоряда в контрастных мирах настоящего и будущего (с.117).

В фильме «Братец Медвежонок» выявляется важный для создания художественного синтеза акцент – педалирование мифологического начала «за счет введения образов и тем племенной общности посредством применения хорового звучания в массовых сценах» (с.106-107).

Заслуживает отдельного внимания принципиальная для жанров киномузыки проблема соотношения *диегетического* (внутрикадрового) и *недиегетического* (закадрового) звучания музыкального ряда. К ней обращается автор диссертации при анализе различных анимационных фильмов. Справедливо утверждается, в частности, что недиегетическое (экстрадиегетическое) экранное звучание в виде закадрового пения, шумовых эффектов способствует созданию насыщенных «звуковых ландшафтов»(с.95). В фильме же «Рапунцель» выявляется «фантастический разлом» между диегетическим и недиегетическим экранным звучанием, образуемый несовпадением звукового ряда с реальным событием (с.125).

Наряду с анализом фильмов диснеевской анимастудии автор диссертации кратко характеризует значение поп-музыки в концептосфере избранных западноевропейских и российских анимационных фильмов начала XXI века (французские фильмы «Монстр в Париже», «Балерина» и российские «Садко» и «Сказ о Петре и Февронии»).

Результатом исследования становится убедительный вывод о том, что поп-музыка в анимационных фильмах не только становится стилеобразующим фактором и средством актуализации лексики кинотекстов рубежа XX–XXI вв.,

способствующим их коммерческой успешности, но принимает активное участие в концептуализации художественных смыслов.

В завершение отзыва хотелось бы предложить автору диссертации несколько вопросов.

1. В рубрике «Научная новизна» указывается, что в диссертации создана модель изучения саундтреков популярных фильмов в контексте полистилистических тенденций. Каковы основные полистилистические черты данной модели?

2. Как отмечается в диссертации, С.Эйзенштейн пишет про фильм «Фантазия» У.Диснея, что решение звукозрительного синтеза в сфере драматического и трагического оказывается для Диснея недоступным. Можно ли согласиться с выдающимся режиссером, если иметь в виду визуальную интерпретацию Диснеем в «Фантазии» «Весны священной» Стравинского, где талантливо демонстрируется зарождение жизни на Земле, а затем – масштабное землетрясение и хаос разбушевавшейся стихии, и где визуальный ряд синестетически совпадает со звучанием музыки?

3. Следующий вопрос является частичным продолжением второго. «Фантазия», как один из самых знаменитых анимационных фильмов У.Диснея, в теории музыкальной синестетики именуется синестетическим фильмом (весомым аргументом является фрагмент с визуальной расшифровкой звуковой волны, исполняемой музыкальными инструментами с разными тембрами). Можно ли говорить о правомерности синестетической трактовки других фильмов Диснея и его последователей?

4. В теории звукозрительного контрапункта С.Эйзенштейна идет речь о монтажных крупных планах как визуальных лейтмотивах, возникших под

влиянием музыкального мышления. Проявляется ли этот прием неакустической музыкализации визуального ряда в фильмах диснеевской анимастудии?

5. В перспективах исследования намечено обращение к изучению поп-музыки в анимационных фильмах китайских авторов. Можно ли уже сейчас кратко отметить, существует ли различие в обращении к популярным музыкальным жанрам в американской и китайской анимации?

Еще раз подчеркнем, что ценность и значимость полученных в диссертации научных результатов не вызывает сомнений.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что в нем впервые выявлены особенности музыкальных партитур популярных анимационных фильмов ведущих мировых киностудий, определены принципы взаимодействия видео- и музыкальных рядов в процессе раскрытия художественного замысла сочинений, обоснована специфика различных анимационных школ в работе над созданием саундтреков и введения в них поп-композиций.

Несомненна *практическая значимость* исследования, состоящая в том, что его материалы могут быть использованы при изучении дисциплин «История музыки», «Современная музыка» в системе среднего и высшего музыкального образования, в авторских курсах по истории киномузыки, при подготовке просветительских программ.

Автореферат диссертации в полной мере отражает содержание проведённого Лю Женвей исследования.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждены достаточным количеством публикаций.

Диссертация Лю Женвей «Поп-музыка в контексте анимации: проблема художественного синтеза (на примере фильмов рубежа XX-XXI веков)» соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и требованиям пп. 9–14 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 года (в действующей редакции). Её автор заслуживает присуждения некоей степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Отзыв составлен доктором искусствоведения, кандидатом философских наук, профессором, заведующей кафедрой истории, философии и искусствознания Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Коляденко Ниной Павловной, обсуждён и одобрен на заседании кафедры истории, философии и искусствознания 29 апреля 2026 года (Протокол № 8).

Доктор искусствоведения,
кандидат философских наук,
профессор, заведующий кафедрой истории,
философии и искусствознания

Коляденко Нина Павловна

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирская государственная консерватории имени М.И. Глинки»
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 31
Телефон/факс 8 (383) 222 42 16, 8(383) 223 95 37
e-mail орг. места работы: info-nsglinka@yandex.ru
e-mail личный: nk42-68@mail.ru
веб-сайт организации: http: www.nsglinka.ru.

