Отзыв

научного консультанта

о диссертации Елены Анатольевны Русиновой на тему «Формирование звуковых пространств в кинематографе», представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.03 – Кино-, теле- и другие экранные искусства

В своем диссертационном исследовании Е.А. Русиновой удалось плодотворно совместить ипостаси историка и теоретика кино. Процессы формирования звуковых пространств в отечественном и зарубежном кинематографе прослежены в аналитическом ключе, в широком искусствоведческом контексте, что позволило автору создать целостную концепцию эволюции представлений о звуке в кино и их практической реализации на киноэкране, внеся тем самым существенный вклад как в киноведение, так и шире — в современные представления о художественном пространстве в искусстве. Такой ракурс изучения принципиально отличается от посвященных теме кинозвука теоретических работ, посвященных анализу отдельных кинопроизведений. Данная диссертация отвечает давно назревшей потребности в создании обобщающего труда, содержащего системный анализ процесса формирования и эволюции звуковых пространств в кинематографе начиная с его возникновения и по настоящее время, и тем самым восполняет определенную лакуну в отечественной науке о кино.

Научная ценность диссертации Е.А. Русиновой состоит в том, что ей удалось выявить и обосновать закономерность тенденции, связанной с увеличением художественно-эстетической роли звука в его соотношении как с визуальными решениями, так и с технологическим прогрессом в кино, и сделать на этой основе обоснованные заключения как о прошлом, так и о будущем киноискусства в аспекте поставленной в работе проблемы.

Актуальность темы диссертации и ее разработки самоочевидны. Аудиотехнологии XXI века позволяют создавать почву для создания многообразных эстетически впечатляющих звуковых решений. Как действующий звукорежиссер, Е.А. Русинова со знанием дела раскрывает те профессиональные приемы, которые трансформируют сегодня звуковую специфику киноязыка. При этом диссертант выявляет как позитивные тенденции, связанные с художественной работой со звуком, так и риски, сопряженные с креном в использовании новейших технологий в сторону аттракционности создаваемых звуковых эффектов в ущерб гармоничному единству звукозрительного художественного образа кинопроизведения. В работе концептуализируются профилирующие направления в работе с музыкой, шумами, тишиной как элементами звуковых кинопространств.

Диссертация Е.А. Русиновой обладает как тематической, так и концептуальной новизной. Ее научная новизна сопряжена с тем, что автор вводит в научный оборот ряд новых понятий, таких как парадиегетический звук, условно мотивированный звук, интрадиегетическое и субъективно-диегетическое звуковые пространства. Такие новации обосновываются в контексте авторской концепции звукового пространства фильма как трехуровневой организации акустических, семантических и образно-символических параметров фонограммы. Диссертантом уточнено, расширено, детализировано и актуализировано понимание диегетического, недиегетического и метадиегетического звуковых пространств фильма. При этом звуковые кинопространства в кинематографе XXI в. рассмотрены в контексте актуальных художественных практик и смежных искусств, а также в ракурсе современных киноведческих и философскоэстетических концепций. Все это имеет существенное значение для поиска инновационных стилистических решений в работе над звуком в кино.

В своем исследовании диссертант дает развернутый киноведческий анализ целостной структуры звуковых пространств ряда наиболее репрезентативных фильмов, в том числе новейшего производства, не являвшихся до сих пор

предметом рассмотрения в аспекте темы данной работы. На этой основе Е.А. Русинова выявляет возрастающее значение субъективной точки зрения автора фильма в разработке пространственных звуковых решений начиная со второй половины XX века и по сегодняшний день.

Структура диссертации представляется обоснованной, логически выверенной. В ее четырех главах последовательно рассматриваются этапы и основные направления осмысления пространственности звукозрительных отношений в фильме (визуализация звука в немом кинофильме; звук в пространстве кинопоказа; звукозрительный контрапункт; синхронность и асинхронность; тишина как драматургический прием и пространственный феномен звукового кино); формообразующего деления и взаимосвязи звуковых кинопространств (звук в диегетическом, недиегетическом и метадиегетическом пространствах фильма); вводится авторское понимание трехуровневой организации кинофоносферы (акустическая среда; семантическая структура; образно-символическая система); разрабатывается проблематика звуковых пространств кинематографа в контексте аудиотехнологий и культурно-художественной парадигмы XXI века (генезис, специфика и значение многоканальных звуковых форматов; проблемы соотношения технологических и художественно-эстетических параметров при формировании объемного звукового пространства; взаимосвязи звуковых пространств кино с практикой саунд-арта, саунд-инсталляций, саунд-дизайна и современной кинотеорией).

В результате исследования делаются значимые научные выводы о много-слойности кинозвука; о звуковой сфере фильма как сложной динамичной системой различных, в том числе пространственных взаимосвязей; о фонограмме фильма как полисемантической и многофункциональной форме, благодаря которой психофизиологические и чувственно-эмоциональные ощущения, получаемые зрителем путем воздействия акустики внутрикадрового пространства, могут способствовать уточнению и углублению понимания

семантики звука и интенсификации эстетического переживания кинообраза и ряд других.

Цель диссертации в целом достигнута: специфика кинематографического пространства в культурно-историческом, технологическом и художественно-эстетическом аспектах концептуализирована в динамической трехуровневой модели фоносферы фильма, состоящей из акустического, семантического и образно-символического уровней; систематизированы этапы формирования звуковых пространств в кинематографе в порядке возрастания значения объема и детализации элементов звуковой пространственности: от моно— к стерео- и многоканальному звуковому пространству. Доказано, что логика развития этого процесса предопределялась не только соответствующими техническими достижениями звукозаписывающих и звуковоспроизводящих технологий, но, главным образом, возрастанием роли зрителя как субъекта эстетического восприятия, стремлением все более интенсивно вовлечь реципиента в кинодействие через окружение его звуком и погружение в звуковое пространство.

Е.А. Русинова хорошо знакома с литературой вопроса, как отечественной, так и зарубежной. Диссертация снабжена глоссарием, подробной библиографией и фильмографией.

Все результаты диссертационного исследования получены непосредственно автором. Диссертация Е.А. Русиновой представляет собой завершенное оригинальное исследование, написанное хорошим литературным языком.

Теоретическая значимость диссертации определяется возможностью применения ее аналитических материалов, основных тезисов, теоретических моделей, терминологического аппарата и методических рекомендаций для расширения и обновления учебных курсов по звуковому решению фильма, истории и теории киномузыки, а также углубления курсов по истории отечественного и зарубежного кинематографа по профильным специальностям и

направлениям подготовки высших учебных заведений творческих и гуманитарных направлений. Результаты исследования могут быть применены при разработке звуковых решений в практической работе режиссеров, звукорежиссеров и кинокомпозиторов, а также учтены при написании киносценариев, включены в методические пособия по кинодраматургии. По теме диссертации Е.А. Русиновой опубликовано 25 научных работ, в том числе 16 – из списка статей, рекомендованных ВАК.

Диссертация Елены Анатольевны Русиновой на тему «Формирование звуковых пространств в кинематографе», представленная на соискание ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.03 - «Кино-, телеи другие экранные искусства» – законченная научная работа, соответствующая требованиям п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» № 842 от 24.09.2013 года, паспорту специальности научных работников 17.00.03 – «Кино-, теле- и другие экранные искусства» (Искусствоведение).

Доктор философских наук, профессор главный научный сотрудник Института философии РАН

04 февраля 2021 г.

