

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор АНО ВО

«Института кино и телевидения (ГИТР)»

Ю.М. Литовчин

кандидат искусствоведения, профессор

«А» 2025 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Автономной некоммерческой организации высшего образования

«Института кино и телевидения (ГИТР)»

о диссертационной работе Коневой Марии Николаевны

«Особенности звуковых решений фильмов в современном российском

документальном кинематографе»

на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

по специальности 5.10.3 — Виды искусства (кино-, теле- и другие

экранные искусства)

Работа М.Н. Коневой представляется очень своевременной и актуальной — именно сегодня, когда технические возможности съемки и записи звука претерпели изменения, повлияв на общую картину современного документального кино, изучение звукозрительного образа выходит на новые уровни осмысления, что и демонстрирует М.Н. Конева в своей диссертационной работе. Тема звукозрительного образа серьезно исследована в киноведении, но именно тема звуковых решений в неигровом кино представляется недостаточно изученной, в то время как на практике эта тема очень востребована.

В исследовании вводятся новые понятия, а также уточняются уже существующие («звуковой эпизод», фонографическая реальность, фоны) - это делает работу практикоориентированной, нацеленной на использование режиссерами и звукорежиссерами в том числе и при написании режиссерских и звукорежиссерских экспликаций.

Новизна результатов, полученных в диссертации

В рамках диссертационного исследования М.Н. Конева сформулировала комплекс положений, призванных внести вклад в современную режиссуру и звукорежиссуру неигрового кино.

1. В практике современной звукорежиссуры авторского документального фильма 2000-2024-х гг. тенденции звуковой выразительности определяются степенью авторской эмпатии к актуальным проблемам в рамках социокультурного контекста времени.

Это положение представляется особенно важным, так как диссертант исследует тему не в отрыве от исторического и культурологического контекста. Кстати, развивая эту мысль, представляется неслучайным, что именно в отечественном кино первая звуковая картина была документальной – «Симфония Донбасса» (реж. Д. Вертов, 1930), что автором также исследуется. эмпатии к актуальным проблемам в рамках социокультурного контекста времени.

2. Звуковое решение документального фильма является эффективным средством художественной выразительности для стимуляции зрительской рефлексии.

Во втором положении ключевым понятием является «зрительская рефлексия» - как звукозрительный образ влияет на формирование экранной реальности, воспринимаемой зрителем через призму личного опыта относительно реальности.

3. Современная полифоничность звуковой партитуры документального фильма не отрицает минималистические приемы в ее реализации.

Очень интересной авторское наблюдение, подразумевающее антиномию – с

одной стороны в современном диапазоне неигрового кино присутствуют как возможности стереозвука, так и возможности камерной записи звука, это же касается и визуальной составляющей – современный зритель способен воспринимать фильмы диаметрально разного технического качества.

4. Современная эстетика кинофонографии документального фильма в большей степени опирается на диегетические звучания, используя их как прием завуалированного авторского невмешательства.

В этом положении автор по-новому переосмысляет диегетический звук как один из интереснейших художественных приемов в звукорежиссуре.

5. Художественно-эстетическая специфика звука в документальном кинематографе, современные технологии в звукорежиссуре требуют детального взаимодействия автора (режиссера) и его соавтора (звукорежиссера) на всех этапах киносъёмочного процесса.

Это положение также носит практический характер, авторские размышления на тему взаимодействия режиссера и звукорежиссера в технических и творческих аспектах представляются особенно ценными в контексте кинопроизводства.

Все это позволяет рассматривать диссертационное исследование М.Н. Коневой как работу, посвящённую решению актуальных прикладных проблем в области современного неигрового кинематографа.

Значимость полученных автором результатов диссертации для науки и практики

Изучая возможности киноязыка во всей его полноте (от монтажа до построения звукозрительного образа), автор исследует взаимосвязи звука и изображения. Анализу подвергается смена парадигмы: от подчиненного положения звуковой составляющей к ее статусу равноправного создателя

экранной реальности.

Результаты исследования могут быть также использованы в практике кинообразования, в процессе создания презентаций и курса лекций по режиссуре и звукорежиссуре.

Оценка содержания диссертации, завершённость проведённых исследований, замечания по оформлению

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, словаря терминов, библиографии и фильмографии.

Во Введении точно сформулирована основная проблема диссертационного исследования, его объект и предмет, определены цели и задачи, обоснованы актуальность и степень научной разработанности темы исследования, обозначены его методы и методология, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость его результатов, изложены положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Формирование звуковых выразительных средств в документальном фильме» рассмотрены исторические, теоретические и практические предпосылки диссертационной работы. Особый интерес представляют выявленные и проанализированные приемы, такие как шумоимитация музыкальными инструментами, монтажные эксперименты с синхронно записанными шумами на съёмочной площадке, преднамеренное задействование случайных звуков в чистовой фонограмме, немотивированные изображениями звуки и др. Подробно исследуется развитие кинозвука в отечественной документалистике» от 1930-х до 1990-х гг.

Во второй главе диссертационного исследования «Эстетика и семантика звука документального художественного образа» выявляется трансформация функциональных возможностей основных элементов звуковой выразительности (речи, музыки, шумов и тишины) в звуковой партитуре современного документального фильма. Эта глава практикоориентированная, особенно интересны размышления автора о драматургии звука в неигровом фильме. Анализ

охватывает три ключевых аспекта: техническое развитие звукозаписи, семантическую многомерность шумов и их нарративные функции.

Глава 3 «Звуковое решение фильма в контексте аудиовизуальной культуры» посвящена узкоспециализированному рассмотрению специфики работы звукорежиссера сквозь призму современных технологических возможностей и их взаимодействия с социокультурным контекстом. Эта глава имеет особое значение для развития теории звукорежиссуры, очевидна важность изучения способов взаимосвязей между творческой задачей и техническим воплощением: чтобы ставить режиссерские задачи необходимо понимать технические возможности. Автор делает вывод, что проведенное исследование позволяет констатировать, что российская документалистика, несмотря на определенное технологическое отставание, последовательно интегрировала инновационные подходы к созданию звукового решения.

В Заключение подводятся итоги исследования и формулируются выводы, сделанные на основе проведенного в диссертации анализа.

Диссертация имеет достаточную аналитическую базу, структурированную в соответствии с логикой исследования. При этом в качестве недостатков стоит отметить следующее:

1. Автор часто употребляет термин «партитура» -этот музыкальный термин по отношению к соотношению звука и изображения и создания звукозрительного образа в кино один из первых использовал С.М. Эйзенштейн, представляя иллюстративные материалы партитуры к фильму «Александр Невский» - многие тезисы были бы визуально подтверждены, если бы М.Н. Конева создала визуальную кинопартитуру по модели С.М. Эйзенштейна, особенно в подпараграфе 2.1.3. «Музыкальное решение документального фильма», где исследуются изменения в принципах использования музыки в документальном кинематографе.
2. Анализируя способы введения закадрового текста в неигровом фильме, автор подробно анализирует фильм Б. Лизнева «Полк, смирно!», 2006 г. (с. 84), при этом не упоминается развитие режиссерского мастерства в области

построения звукозрительного образа в творчестве Б. Лизнева в его последней картине «Шаги» (2023 г.), где режиссер снова экспериментирует с доминантой закадрового текста в сочетании с субъективной камерой.

3. В диссертации не исследуются возможности субъективной камеры в сочетании со звуком, хотя этот прием очень ярко представлен в отечественной документалистике не только в вышеупомянутом фильме Б. Лизнева «Шаги», но и в фильме режиссера А. Осипова «Голоса» (1997). При этом тема субъективности изучается автором (с. 56, с. 137), но не дается определение субъективной камеры, предложенное Ж. Митри, что позволило бы выделить этот операторский прием, который интересно используется именно в авторском документальном кино в сочетании с документальным закадровым текстом, основанным на письмах или мемуарах.

Указанные недостатки не влияют на общее впечатление от работы М.Н. Коневой, которая, несомненно, обладает научной значимостью и практической ценностью.

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации и последовательности представления параграфов.

Апробация диссертационного исследования

Материалы диссертации получили отражение в научных и научно-методических публикациях. Основные положения, результаты диссертационного исследования и выводы докладывались и обсуждались на международных научно-практических конференциях. Подтверждения опубликованных результатов диссертации представлены в научной печати. Всего по теме диссертации опубликовано 5 статей в научных журналах, включённых в перечень ВАК РФ. Общий объем публикаций по теме исследования составляет 6,1 авторских листа

Заключение

Диссертация Марии Николаевны Коневой на тему «Особенности звуковых решений фильмов в современном российском документальном кинематографе» по специальности 5.10.3 — Виды искусства (кино-, теле- и другие экранные искусства) по содержанию представляет собой научно-квалификационную работу, имеющую завершённый характер.

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 5.10.3. – Виды искусства (Кино-, теле- и другие экранные искусства): п. 24. Предыстория и история российского и зарубежного киноискусства; п. 26 Теория экранных искусств, эстетика видов и жанров; п.28. Художественная и производственная специфики кинематографических профессий и специальностей; 33. Медийные особенности телевидения, видеоарта, видеоигр и других электронных визуальных художественных форм.

Вышеизложенное позволяет считать диссертацию Коневой Марии Николаевны полностью соответствующей требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук в пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г. (в действующей редакции). Автор диссертации Конева Мария Николаевна заслуживает присуждения учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (кино-, теле- и другие экранные искусства).

Отзыв подготовлен кандидатом искусствоведения, заведующей кафедрой драматургии Трусевич Елизаветой Сергеевной, обсуждён и одобрен на заседании кафедры драматургии сценарного факультета ГИТР 6 октября 2025 г.

Заведующий кафедрой драматургии

Кандидат искусствоведения

Е.С. Трусевич

Людмила Трусевич Е.С. доверено

ИНСПЕКТОР
ПО КАДРАМ
Н.В. КУЗЬМИНА

7
Кузьмина

