

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт кино и телевидения»

В.Е. Татарский

«15» мая 2026 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт кино и телевидения»

о диссертации Винар Юлии Олеговны

«Художественные и социокультурные аспекты
развития жанра киномюзикла в США и России»,

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 5.10.3. Виды искусства (кино-, теле- и другие
экранные искусства)

Тема диссертации Ю.О. Винар обладает высокой степенью актуальности, поскольку в эпоху глобализации и цифровизации киноискусства мюзикл хоть и не был самым коммерчески успешным киножанром, но продолжал привлекать к себе внимание как кинематографистов, его создававших, так и зрителей, его смотревших. Конечно, Ренессанс мюзикла остался в эпохе Золотого века Голливуда.

При этом мощные наработки создателей этого жанра оказались востребованы авторами других жанров, поскольку именно мюзикл ввел в

При этом мощные наработки создателей этого жанра оказались востребованы авторами других жанров, поскольку именно мюзикл ввел в обиход такой феномен как «шоу-стоппер» (set piece), который стали очень широко использовать создатели блокбастеров.

Сопоставление американской традиции, в которой мюзикл является национальным достоянием и индустриальным эталоном, с российским опытом (от советской музыкальной комедии до современных мюзиклов) позволяет выявить закономерности адаптации жанровых кодов к различным культурным и идеологическим парадигмам, а также попытаться понять, насколько внятно и продуктивно мюзикл служил «диалогу культур» на протяжении второй половины XX и начала XXI века.

Ю.О. Винар в своем исследовании использует комплексный подход, подключая элемент сравнительного анализа: диссертант описывает историю жанра, а также выявляет корреляцию между художественным языком (музыкальная драматургия, хореография, монтаж) и социокультурным запросом общества. Впервые на уровне диссертационного исследования автор анализирует влияние бродвейских канонов на эстетику современного отечественного кино, тем самым проливая свет на то важное обстоятельство, что установленная в Золотой век Голливуда связь «Бродвей-Голливуд» дала огромный импульс для развития не только американской кинематографии, но и кинематографии нашей страны.

В первой главе автор диссертационного исследования последовательно и скрупулезно выстраивает генезис жанра в США и анализирует роль студийной системы. При этом недостаточно основательно рассматривает значение командной работы на студии МГМ, в частности знаменитой команды Артура Фрида, а также переломные 1970-е, когда прозвучали мюзиклы Боба Фосса, которые сумели сделать жанр наиболее успешным и удостоились рекордного количества премий «Оскар».

Во второй главе автор диссертации явно рискует, рассматривая советскую музыкальную комедию наравне с мюзиклом, но риск этот оказывается оправдан: особо удачно здесь выглядит фрагмент, посвященный сравнению фильмов Г. Александрова с голливудскими мюзиклами.

При этом глава содержит ряд упущений: в частности, заметно отсутствие в тексте полемики с М.И. Туровской и ее статьей «И.А. Пырьев и его музыкальные комедии. К проблеме жанра» («Киноведческие записки» № 1, 1988). Творчество А. Роу возникает только во второй подглаве, в связи с появлением киносказок. Известно, что режиссер работал со сказочным материалом с 1938 года. В подглаве о современном российском мюзикле грань между музыкальным фильмом и мюзиклом и вовсе становится размытой, что можно списать на упомянутую автором диссертации во введении гибридизацию жанров.

Выводы исследования порой не совсем точны, поскольку автор считает, что американский мюзикл переживает Ренессанс в наше время, что весьма спорно: сегодня нет ни звезд, постоянно специализирующихся на мюзикле, ни схожего с периодом расцвета резонанса мюзикла. Хотя автор базируется на обширном эмпирическом материале и довольно глубоком изучении киноведческой, музыковедческой, культурологической и социологической литературы, его выводы стоит уточнить. Применяемая методология компаративного анализа адекватна поставленным задачам, и она вполне может служить для дальнейшей работы, в которой могли бы сочетаться анализ театральной традиции в ее связи с музыкальной, песенной, и кинематографической.

В своем научном исследовании Ю.О. Винар пытается расширить понятийный аппарат теории кино, уточнить дефиниции «киномюзикла» и «музыкального фильма», что придает ей безусловную ценность. Результаты исследования могут быть интегрированы в учебные программы творческих ВУЗов (ВГИК, ГИТИС, СПбГИК и др.), а также использованы

продюсерами и режиссерами при проектировании новых музыкальных кинопроектов.

Научная новизна исследования

В рамках диссертационного исследования Ю.О. Винар сформулировала комплекс положений, призванных внести вклад не только в теоретическую базу отечественного киноведения, но и в практическую деятельность современных режиссеров, работающих в жанре киномюзикл:

1. Диссертант выдвигает следующую гипотезу: что жанр киномюзикла обладает уникальной киногеничностью, основанной на элементах, характерных для кинематографа как искусства. В отличие от большинства других жанров кино, которые в большей степени сосредоточены на нарративе и актерской выразительности, киномюзикл выделяется своим сочетанием визуальной композиции, динамики и ритма, а посему складывает совершенно иной тип зрелища.

2. В рамках данной научной работы впервые предпринимается попытка комплексного исследования киномюзикла как киножанра, охватывающего почти весь период его существования как в Соединенных Штатах, так и в России.

3. В результате проведенного подробного и глубокого анализа большого количества фильмов автор формулирует ключевой тезис: основополагающим в киномюзикле является стремление к концепции «чистого кино», заключенной в ослаблении сюжетной составляющей в пользу аудиовизуальных элементов, нацеленных на передачу эмоциональных переживаний зрителя.

4. В исследовании Ю.О. Винар предлагается новый подход к изучению киномюзиклов, который подчеркивает их синтетическую природу, объединяющую музыку, песенную поэзию, танец, драматическую игру и нарратив.

5. В представленной научной работе уточняются различия между широким понятием «музыкального фильма» и более узким, специфическим понятием киномузикла.

6. Впервые в ходе данного диссертационного исследования осмысляются и выявляются закономерности развития хореографии в киномузикалах, включая анализ изменений в танцевальных стилях и подходах к танцевальному искусству, которые происходили в зависимости от времени, культурных тенденций и технологических новшеств.

7. Диссертантом исследуется попытка интеграции и интерпретации музыкально-пластических выразительных средств классического американского киномузикла в отечественном кинематографе.

8. В диссертационном исследовании выявляется подлинная актуальность заявленного жанра как в современном американском, так и в российском кинематографе.

Оценка содержания диссертации,
завершенность проведенных исследований

Содержание диссертации изложено на 193 страницах, представлено введением, двумя главами, разделенными на параграфы, заключением, библиографическим списком из 115 наименований на русском и английском языках и фильмографией (182 наименований).

В *первой главе* диссертации, озаглавленной «*Развитие американского киномузикла от его классической до современной формы*», автором ставится задача выявить сущность американского классического киномузикла. В этой главе Ю.О. Винар глубоко обосновывает его жизнеспособность, определяя иконографические и другие формальные и неформальные атрибуты данного жанра. В научном исследовании подробно рассмотрена общая траектория

развития киномюзикла, особое внимание уделено процессу перехода от «классического» мюзикла к его современным формам. В ходе анализа автор подчеркивает как сходства, так и различия между составляющими этих двух моделей, что позволяет точнее и глубже понять развитие жанра.

Вторая глава исследования, получившая название «*Особенности отечественного киномюзикла. От рождения до современности*», посвящена опыту создания киномюзиклов вне американской традиции в СССР и современной России. В данной главе Ю.О. Винар комплексно подробно рассматривает причины появления феномена киномюзикла в отечественном кинематографе, последовательно прослеживает его историю от 1930-х годов до современности, что является несомненным достоинством научной работы.

Несмотря на общую высокую оценку диссертационного исследования Ю.О. Винер, у авторов отзыва назрели следующие замечания:

1. В тексте недостаточно развернуто понятие «шоу-стопера» как формы создания зрелища, в котором бы нарратив создавался более сложным методом использования элементов «чистого кино» и «чистого аттракциона».
2. В диссертации сделан спорный вывод о том, что в настоящее время мюзикл переживает очередной пик своего развития.
3. В тексте недостаточно внимания уделено анализу влияния анимационных мюзиклов (студий Disney/Pixar) на развитие эстетики игрового киномюзикла в США.
4. Стоило бы более подробно рассмотреть вопрос о роли ТВ-мюзиклов («Старые песни о главном» и аналогичные проекты) как переходного звена в российской культуре 1990-х.
5. Во второй главе можно отметить некоторую терминологическую расплывчатость (в частности, во фрагменте работы, в котором до конца не прояснен вопрос о том, почему картины, воспринявшие традицию водевиля, на экране превращаются в мюзикл).

При этом указанные недостатки не снижают общее впечатление от работы Ю.О. Винар.

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 8 работ, из них 3 статьи в рецензированных журналах ВАК.

Общий объем опубликованных материалов составляет 5,4 а. л.

Автором разработан курс лекций «Киномузиклы: вчера, сегодня, завтра», который утвержден методическим отделом ВГИКа. Материалы исследования также использованы диссертантом в лекциях и семинарах по истории отечественного и зарубежного кинематографа во ВГИКе в рамках программы «Приоритет 2030». По материалам диссертации автором был разработан лекционный курс, победивший в конкурсе «Лекторий молодых ученых в Иностранке», впоследствии курс из девяти лекций был представлен в Государственной библиотеке иностранной литературы.

Заключение

Диссертация Винар Юлии Олеговны на тему «Художественные и социокультурные аспекты развития жанра киномузикла в США и России» по специальности 5.10.3. Виды искусства (кино-, теле- и другие экранные искусства) по содержанию представляет собой научно-квалификационную работу, имеющую законченный характер.

Вышеизложенное позволяет считать диссертацию Винар Юлии Олеговны соответствующей требованиям, предъявляемым к

диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, установленным Постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции). Автор диссертации Винар Юлия Олеговна заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (кино-, теле и другие экранные искусства).

Настоящий отзыв подготовлен доктором искусствоведения, профессором кафедры драматургии и киноведения киноведения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» Анжеликой Александровной Артюх и кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры драматургии и киноведения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» Светланой Александровной Семенчук, обсужден и одобрен на заседании кафедры драматургии и киноведения (протокол № 21 от 14 мая 2026 года).

Заведующий кафедрой драматургии и киноведения
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт кино и
телевидения»,

доктор искусствоведения, профессор

Светлана Ивановна Мельникова

*Судисов С. И. Мельниковой подтверждено.
И. ответственный по кадрам. О. В. Смирнов*

