

В диссертационный совет 23.2.027.01,
созданный на базе федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой»

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

кандидата искусствоведения Двизовой Елены Викторовны
на диссертацию Блюдова Даниила Владимировича на тему
«Речь в отечественном театре и кинематографе XX-XXI веков: пути
взаимного влияния», представленную на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по научной специальности

5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Исторически сложившаяся практика одновременной работы актеров в театре и кино сформировала взаимопроникновение аспектов сценической и экранной речи. С одной стороны, актеры драматического театра, не один месяц работающие над ролью в спектакле, выявляя мысль, выверяя творческую задачу, выстраивая речевую партитуру, на киноплощадке должны достоверно озвучить текст в максимально сжатые сроки. С другой стороны, находясь в длительном режиме съемок, артисты часто распространяют бытовую манеру речи на театральную сцену. Проблема состоит в том, что пространственное сценическое и камерное экранное звучание требуют разных речевых настроек, заключающихся в объективных и эстетических параметрах. Иными словами, актер должен обладать речевой гибкостью, а значит, натренированностью. Но прежде – осознанием необходимости перехода с одного типа звучания на другой и пониманием самого механизма перенастройки. В этом ключе научное исследование Даниила Владимировича Блюдова, посвященное изучению феномена взаимного влияния театральной и экранной речи в период с 1930-х годов до современности, представляется очень **своевременным и актуальным.**

Цель работы состоит в выявлении закономерностей взаимного влияния актерской речи в театре и кинематографе. Для ее осуществления диссертант ставит перед собой сразу несколько последовательных задач, предлагая

основательный ход решения каждой из них. **Научная новизна** исследования подтверждается положениями, выносимыми на защиту. Кроме того, *впервые* в отечественном искусствоведении в качестве основного материала исследования использованы речевые фонограммы кинофильмов и видеоверсий театральных спектаклей. Новизна также заключается в комплексном подходе к изучению звуковых дорожек фильмов и спектаклей, активному использованию в дополнение к слуховому анализу специальных компьютерных программ для осуществления объективных измерений.

Несомненна **теоретическая значимость** диссертационного исследования. Подробная, scrupulous разработка темы, последовательное решение исследовательских задач позволяют диссертанту выявить специфику актерской речи в театре и кинематографе, рассмотреть на разных исторических этапах смену эстетических установок, влекущую за собой изменения в речевом стиле и актерском существовании. Полученные Блюдовым научные результаты позволяют более полно взглянуть на проблему взаимодействия и взаимовлияния театра и кинематографа как в разные периоды XX века, так и в настоящее время.

Структура исследования логично выстроена. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

В *первой главе* «Голоса раннего звукового кинематографа» автор исследует мало изученный период становления советской кинематографической речи. Особую ценность представляет ее первый параграф, в котором соискатель выявил и сформулировал ряд звуковых выразительных приемов. Один из них – «*звуковой рой*». Диссертант изучает акустическое решение массовых сцен, слышит их как оркестровые партии, описывает эффект эмоционального сочетания одиночных реплик с хором речевых голосов, с шумовой фактурой эпизода. Блюдов вскрывает «речевое событие», рассматривает взаимосвязь способа его организации с характером воздействия на слушателя. Соискатель фокусирует внимание на музыкальном формировании «реплики-титра» в соответствии с ее смысловой нагрузкой.

Изучает прием эмоционального звукового мазка, эффект первичности его чувственного воздействия на слушателя. Блюдов со всей тщательностью исследует функцию неречевых звуков как художественный штрих, работающий на психофизиологическую достоверность персонажа. В центре его внимания рассмотрение акцентов, говоров, диалектов как творческого режиссерского приема. Исследователь анализирует следствие выдвижения речевой «неправильности» на передний план. Наряду с этим изучает песенную насыщенность фильма как творческий синтез, выявляет музыкальные сопоставления, противопоставления и конфликты.

Во втором параграфе первой главы автор рассматривает формирование речевого стандарта в советском звуковом кино. Диссертант определяет качественные и количественные параметры оценки и с помощью инструментально-слухового анализа скрупулезно расписывает партитуру реплик оригинальной фонограммы фильма Якова Протазанова «Бесприданница» (1936 г.). Предложенные исследователем условные обозначения эстетических аспектов речи и представленные единицы измерения технических ее характеристик делают партитуру убедительной. Обращение Блюдова к первоисточнику, а также комплексный подход позволяют ему объективно рассмотреть зависимость актерской речи от техники и технологии записи.

В лаконичных выводах к первой главе диссертант проявляет концептуальность, четко формулируя критерии процесса взаимовлияния экранной и сценической речи на раннем этапе отечественного звукового кинематографа. Его регуляторами определяет: экспериментальный подход авторов фильма «Путевка в жизнь», образцы Малого театра, потребность зрительского восприятия и рамки технических возможностей исследуемого периода 1930-1940-х годов.

Во второй главе соискатель выявляет изменения речевого стиля в театре и кинематографе периода «оттепели». В первом ее параграфе обращается к «центральному символу кино» шестидесятых – фильму Марлена Хуциева

«Мне двадцать лет». Многомерный взгляд на речевые процессы достигается путем анализа направленных друг на друга векторов: «техническая революция в кинематографе» и «потребность документального звучания». Так, со стороны актерской речи в кино Блюдов поэтапно исследует:

- игру в естественность (путем неумолимого транскрибирования выявляет нарочитое «снятие» дикции, анализирует соседство речевых стилей, присутствие документальных эпизодов);

- «журчание» диалогов (путем оценки дыхательной опоры, дикции, тембров, темпа, пауз и контраста речевых манер выявляет механизмы речевого взаимодействия героев);

- озвученные внутренние монологи и диалоги (путем оценки физиологии формирования звука и эмоциональной его содержательности выявляет эффект «отделения» голоса артиста от его тела, способы работы с акустическим пространством, а также композицию присутствия озвученных внутренних монологов и диалогов в фильме).

Такой многосторонний анализ диссертанта объединен еще одним значимым фактором — технологические условия съемки и озвучания. Этот процесс Блюдов знает изнутри, поэтому ловко вскрывает технические приемы, работающие на художественный результат. Исследователь активизирует забытое понятие «субъективный микрофон» (с. 82) и впервые вводит в научный оборот связанный с ним термин «кросс-диегезис» (с. 91). Погружается в психологические нюансы фильма, утверждает превалирование «пульсирующего подтекста» над прямым значением произносимых слов.

Во втором параграфе второй главы автор сопоставляет речевой стиль и технику двух версий спектакля «Эзоп» Г. Товстоногова с разницей в 10 лет, что само по себе является оригинальной идеей. Блюдовым скрупулезно проанализированы и сопоставлены: дикция и орфоэпия через транскрибирование; темп речи путем статистического подсчета количества слов в минуту; мелодика с помощью диаграмм и нотной расшифровки. К данному разделу диссертант представил 6 развернутых Приложений.

В выводах второго параграфа соискатель проявляет научную последовательность, итожит взаимосвязи, опираясь на принятые изначально критерии речевых процессов.

Содержание *третьей главы* носит остроактуальный характер, в ней исследуется процесс использования «микрофонной речи» в театре современности. Автор отмечает повсеместность этого процесса и выявляет причины: акустические, связанные с неприспособленностью сценических площадок; эстетические, связанные со стремлением организовать однородность подачи речевого и фонограммного звучания; психологические, связанные с изменением зрительского восприятия, и психофизиологические, связанные с изменением уровня комфортного звука для уха современного человека. Диссертант систематизирует способы применения микрофонной речи на сцене по их смысловой нагрузке. Приводит целый ряд доказательных примеров из 27 мировых спектаклей, в которых выявляет творческую задачу режиссера, способ ее актерской реализации, формулирует сиюминутный эффект зрительского восприятия, излагает понимание сверхзадачи. Таким образом, Блюдов снова предлагает 4-х позиционную модель познания. Далее соискатель изучает соотношение искусства и правды – категорию естественности сценической и экранной речи, которая определяется духом времени, реальными акустическими условиями и найденной в спектакле природой существования.

Диссертант отмечает, что сегодня влияние экранной речи на сценическую носит подавляющий характер, но есть исключения. Блюдов акцентирует внимание на художественно-режиссерском подходе к использованию микрофона в театре на примере анализа спектаклей Малого драматического театра – Театра Европы под руководством Льва Додина. На петербургской сцене живое слово в соседстве с динамическим его воспроизведением вступают в вокально-речевой ансамбль, выявляющий глубины порождения речи, остроту подтекстов, очертания сверхзадачи.

Значимым **практическим результатом** исследования является авторский проект программы «Работа артиста в процессе озвучания», предложенный для освоения на старших курсах театральных вузов и включающий в себя семь последовательных методических тем.

Отдельно необходимо выделить богатый объем материалов-источников, который включает в себя 237 наименований, среди них: научная отечественная и зарубежная литература, электронные ресурсы, архивные издания и видеоматериалы, в частности: полнометражные фильмы, радио- и аудиозаписи спектаклей и др. Стиль цитирования лаконичен, нередко в кавычки заключается одно слово, за этой сдержанностью просматривается плотность исследовательской мысли и авторской рефлексии.

При формировании общего впечатления от диссертации следует отметить уверенное и глубокое владение диссертанта музыкальной грамотой и актуальными компьютерными программами; его впечатляющую осведомленность в области технологии звукорежиссуры и «насмотренность» в сфере театра и кино; обладание исключительным речевым и эмоциональным слухом, а также высокую степень художественной наблюдательности. Будучи дипломированным звукорежиссером, актером театра и кино и преподавателем по сценической речи, автор мастерски соединяет знания всех трех областей, что делает его исследование мультипрофессиональным, доказательным, современным, обладающим несомненной **научной ценностью**.

Вместе с тем, в процессе знакомства с диссертационной работой Д. В. Блюдова возникли некоторые **вопросы и комментарии**:

1. Говоря о своеобразии подхода к звучащему слову в первом советском звуковом фильме «Путевка в жизнь», Вы пишете о том, что в дальнейшем этот подход в какой-то степени продолжается в авторском кинематографе Алексея Германа. Но подробной аналитической разработки этой параллели в диссертации, к сожалению, не происходит. Не кажется ли Вам, что этому искусствоведческому сюжету стоило бы посвятить часть исследования?

2. Во второй главе, анализируя речевую манеру С. Ю. Юрского, Вы употребляете термин «чеканка речи» (с. 109). Это Ваш авторский термин?

3. Чем обосновано столь пристальное внимание именно к Малому драматическому театру – Театру Европы (анализу его художественной жизни посвящен целый параграф третьей главы)? Содержание других параграфов этой главы носит более общий характер.

В качестве замечания хочется сказать о чрезмерном, на наш взгляд, количестве приложений: их в диссертации 17, и занимают они 39 страниц от общего объема рукописи. Содержание некоторых приложений вполне могло быть включено в основной текст диссертации (например, приложение В, приложение Д, приложение Е, приложение З, приложение М, приложение П). Это не только уменьшило бы количество приложений, но и облегчило бы восприятие исследования, ведь конкретные примеры находились бы непосредственно в тексте.

Приведенные вопросы и замечания не умаляют положительного впечатления от диссертации и носят исключительно *уточняющий характер*.

Научные результаты исследования достаточно полно отражены в девяти авторских публикациях, в том числе в пяти публикациях в ведущих изданиях из перечня ВАК. Автореферат отражает содержание и структуру диссертации. Достоверность и обоснованность полученных результатов, их теоретическая и практическая значимость не вызывают сомнений.

Диссертация Д. В. Блюдова «Речь в отечественном театре и кинематографе XX–XXI веков: пути взаимного влияния», представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства, является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований предложено решение научной задачи по выявлению закономерностей взаимовлияния речи в театре и кинематографе, которая имеет важное теоретическое и практическое значение для развития искусствоведения, так как полученные результаты уточняют и углубляют

понимание процессов взаимного влияния экранных и сценических искусств, помогают осмыслить изменения в речевой эстетике на протяжении длительного исторического периода. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук по данной научной специальности, в том числе соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. в действующей редакции, а ее автор – Блюдов Даниил Владимирович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Официальный оппонент:

Кандидат искусствоведения
по специальности 5.10.3. Виды искусства (театральное искусство),
старший преподаватель кафедры сценической речи
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова»
e-mail: st-elena@mail.ru

 Двизова Елена Викторовна

«14» мая 2025 г.

Контактные данные:

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Всероссийский
государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова»
Адрес: 129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, д.3
Тел.: +7 (499) 181-13-14; веб-сайт: <https://vgik.info/>; e-mail: mail@vgik.info

Подпись Двизовой Е.В.
зав. кафедрой
Вед. старшей по кадровой
Т.И. Митина