

На правах рукописи

КИСЕЕВ Василий Юрьевич

ПЕРФОРМАНС В ТВОРЧЕСТВЕ МЕРЕДИТ МОНК

Специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Ростов-на-Дону – 2022

Работа выполнена на кафедре теории музыки и композиции
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория
им. С. В. Рахманинова»

Научный руководитель: **Крылова Александра Владимировна**
доктор культурологии, профессор

Официальные оппоненты: **Векслер Юлия Сергеевна**
доктор искусствоведения, профессор,
Нижегородская государственная
консерватория имени М. И. Глинки,
профессор кафедры истории музыки

Меньшиков Леонид Александрович
доктор искусствоведения, доцент,
Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой,
профессор кафедры философии,
истории и теории искусства

Ведущая организация: Петрозаводская государственная
консерватория имени А. К. Глазунова,
кафедра теории музыки и композиции

Защита состоится 12 мая 2022 г. в 11 часов 30 минут на заседании диссертационного совета Д 210.016.01 в Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова по адресу: 344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23, ауд. 314.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова и на сайте <http://www.rostcons.ru/science/discouncil.html>.

Автореферат разослан « » _____ 2022 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Лобзакова Елена Эдуардовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Творчество Мередит Монк – яркое явление музыкальной культуры Северной Америки 1970–2000-х годов. Признание М. Монк как композитора-новатора, сыгравшего важную роль в процессе обновления музыкального искусства США, подтверждается престижными премиями и наградами, среди которых *National Music Theatre Award*, *MacArthur «Genius» Award*, *New Musica USA Founders Award*, *National Medal of Arts*. Ее сочинения издаются по всему миру крупными издательствами и звукозаписывающими лейблами, в том числе *Boosey&Hawkes*, *ECM Records*. В настоящий момент она почетный доктор Джульярдской школы, Университета искусств Филадельфии, Института искусств Сан-Франциско, Бостонской консерватории, Бард-колледжа.

Имя М. Монк является знаковым для американского музыкального искусства последней трети XX – начала XXI века. Она стала одним из зачинателей перформативного движения и, обладая уникальным творческим дарованием, развила синтетические идеи в художественных практиках, находящихся на грани музыкального, пластического и визуального искусств. Важнейшую часть творческого наследия М. Монк занимает музыкальный театр, который включает как традиционные оригинально трактованные музыкально-театральные жанры, так и большое количество сольных вокальных и хоровых сочинений, которые сложно отнести к каким-либо академическим жанрам. Однако в них ярко проявляются художественные установки, характерные для театральной музыки композитора. Речь идет о единой образно-эмоциональной сфере и языковых закономерностях, об общем подходе к выбору музыкального материала и способам его развития.

Практически во всех ее произведениях воплощен перформанс как альтернативная традиционному музыкально-театральному спектаклю форма представления, подразумевающая создание особых условий для творческой деятельности и восприятия художественных событий. Яркой новацией М. Монк стало изобретение «расширенной вокальной техники» (*extended vocal technique*). Композитор совершила прорыв в области звукообразования, существенно обновив звуковой ландшафт академического искусства.

Перформанс, несмотря на его активное изучение современными исследователями, на данный момент обладает множеством проблемных аспектов и требует специальных подходов для освоения как в художественной и социокультурной практике, так и в искусствоведческих работах. Животрепещущими остаются вопросы определения специфики перформанса в музыкальном искусстве, отнесения его к той или иной дефиниции (вид искусства, жанр,

форма представления), взаимоотношения с другими явлениями музыкальной и художественной культуры, выражения посредством перформанса насущных социальных проблем и многие другие.

Исследование перформанса в творчестве М. Монк дает возможность трактовать его как театрализованную форму представления, опирающуюся на принципы постдраматического театра и отчасти религиозного ритуала, и заменившую традиционный музыкально-театральный спектакль, построенный по законам драмы. Творчество композитора, в котором краеугольным камнем выступает театрализация музыкального процесса, демонстрирует идею о том, что в современной культуре спектакль-перформанс функционирует, с одной стороны, вне каких-либо устойчивых жанров и жанровых образований, с другой, как форма представления внутри академических музыкально-театральных жанров. Благодаря обозначенному исследовательскому ракурсу может быть дано объяснение многим новациям в творчестве М. Монк, в том числе новациям, происходящим в одном из самых академичных и консервативных жанров – опере, а также представлено понимание, на первый взгляд, абстрактных концепций сайт-специфик и видеоперформансов.

Таким образом, перформанс как яркое явление современной музыкальной культуры и ведущая форма представления в творчестве М. Монк является актуальным и значимым для изучения. К обозначенным позициям следует добавить и то, что проблемы имманентно-музыкальной природы перформанса, соотнесение новаций композитора с художественно-эстетическими поисками своего времени, целостный взгляд на перформанс как музыкально-театральный феномен на данный момент остаются малоизученными в отечественном музыкознании.

Материал исследования составили музыкально-театральные сочинения, содержащие в своей основе перформанс как форму представления и наиболее ярко репрезентирующие композиторский стиль М. Монк. Ограничение исследовательского материала связано с новизной воплощенных в произведениях художественных идей, а также с признанием их профессиональным сообществом. В диссертации с разной степенью подробности анализируются перформансы «От имени природы» (2013), «Песни вулкана» (1993–1994), «Лицом к северу» (1990), «Книга дней» (1989), «Песнь панды» (1984), «Сны черепахи» (1983–1984), «Образцовые дни» (1981), «Музыка дольменов» (1980), «Песни с холма» (1976–1979), «Биография» (1973), «Клавиша: альбом невидимого театра» (1970), «16-миллиметровые серьги» (1966); сайт-специфик пер-

формансы «Вариации вознесения» (2009), «Песни вознесения» (2008), «Милосердие» (2001), «Сок: театральная кантата в трех частях» (1969), «Сценарий 1–2» (1967–1968); оперы «Атлас» (1992), «Жертва» (1976–1978), «Судно» (1971).

В работе задействован обширный корпус архивных источников, малоизвестных в российском музыкознании. Помимо нотных материалов, саундтреков, видеозаписей исследование опирается на документальные источники: интервью, беседы с М. Монк. Большая их часть не переведена на русский язык и впервые вводится в научный обиход.

Концепция работы потребовала включить в исследовательское поле и музыку других композиторов – младших современников М. Монк, испытавших влияние ее перформативных идей в своем творчестве. Прежде всего, это оперные сочинения Тан Дуна – оперы «Марко Поло» (1995), «Пионовая беседа» (2010), «Девять песен» (1989), в которых так же, как и в оперном творчестве М. Монк ярко выражены перформативные черты и оригинально претворены расширенные вокальные техники. Кроме того, оказалось необходимым привлечь в исследование оперы Беата Фуррера «Фама» (2005), Петера Аблингера «Пейзажная опера Ульрихсберг» (2007–2009) как примеры яркого воплощения концепции сайт-специфик перформанса, впервые обозначенной в сочинениях М. Монк.

Научная разработанность темы. Проблема претворения в творчестве М. Монк закономерностей музыкально-театрального перформанса практически не изучена в современном зарубежном и отечественном музыкознании. Исключение составляют исследования Р. Тарускина, К. Гэнна, Д. Джовитт, Л. Беа, а также статьи И. Корнишиной, Г. Скарпетты, Н. Смитнера, рассматривающие этапы творческого пути, принципы педагогического метода, отдельные вопросы новаторства в творчестве композитора. В фундаментальных работах Р. Голдберг, С. Диксона, Н. Кайе, Р. Шехнера данная тема не является основной, но на материале творчества других композиторов, художников, режиссеров США исследованы модели функционирования перформанса в современной художественной культуре.

В отечественном искусствоведении проблема изучения перформативности и перформанса в целом не получила должного освещения. Вопросы, связанные с развитием данной проблематики, в настоящее время остаются открытыми и предоставляют широкие возможности для исследования. В определенной степени эту ситуацию корректируют работы Е. Кисеевой, Л. Меньшикова, В. Петрова и других авторов, в которых исследуются новые формы преподнесения искусства и опыты художников, рассматриваются проблемы формиро-

вания эстетики и художественных закономерностей современной музыки, изучается вклад крупнейших композиторов-новаторов в мировую музыкальную культуру.

В современной музыковедческой науке нет и единого мнения о трактовке термина перформанс. Будучи самобытным феноменом, прочно вошедшим в новейшую историю музыки, функционирующим на границе видов и жанров искусства, и порой вырываясь за границы самой дисциплины, перформанс с трудом поддается теоретизации. Для настоящего исследования важна позиция немецких искусствоведов о том, что в культуре второй половины XX века совершился так называемый «перформативный поворот», который привел не только к возникновению новых форм представления, но и пробудил процесс к эстетизации и театрализации в сфере нехудожественной. Позиция эта активно разрабатывается в области современного искусствознания в работах Э. Фишер-Лихте, Х. Т. Лемана.

Для диссертационного исследования важными оказались труды, изучающие стилевые новации в музыке второй половины XX века, в контексте которых формировался творческий облик М. Монк, а также вопросы обновления ведущих академических жанров в музыке последней трети XX – начала XXI века. В частности работы, посвященные музыкальному авангарду и концептуализму, музыкальному минимализму (М. Высоцкая, Г. Григорьева, К. Гэнн, П. Сион, М. Катунян, А. Кром, О. Манулкина, К. Поттер), обновлению музыкально-театральных жанров (коллективная монография «Музыкальный театр последний трети XX – начала XXI века: проблема обновления жанров», работы С. Лавровой, Е. Новак).

Изучение литературы показало, что осмысление специфики музыкально-театрального перформанса в творчестве М. Монк ранее не являлось темой самостоятельного исследования и не получало детального освещения. В современном музыковедении не предпринимались попытки рассмотрения перформанса как формы представления. Музыкальный театр М. Монк в целостности и единстве всех жанров и форм, рассмотренный в контексте художественных исканий последней трети XX – начала XXI века, не был изучен.

Объектом исследования являются музыкально-театральные сочинения М. Монк, в которых ярко воплотился перформанс как новая форма спектакля.

Предметом исследования – музыка перформансов и опер, рассмотренная в аспекте драматургического, композиционного, стилевого своеобразия, а также с точки зрения взаимодействия со сценографией.

Целью исследования является концептуальное осмысление специфики воплощения музыкально-театрального перформанса в творчестве М. Монк.

Основные задачи диссертации:

- осмыслить термины «перформативность» и «перформанс», определить границы явлений ими обозначаемых и особенности их понимания в современной отечественной и зарубежной науке, дать авторскую трактовку терминов;
- установить отличия спектакля-перформанса от традиционного академического спектакля в музыкально-театральных сочинениях М. Монк;
- рассмотреть специфику организации композитором художественного времени и пространства и обозначить характерные приемы работы со зрителями в перформансах;
- проанализировать и выявить драматургические и композиционные закономерности в перформансах и операх М. Монк, а также способы взаимодействия в них музыкального, вербального, видеотекстов;
- раскрыть эстетические взгляды и творческую концепцию М. Монк, определив особенности преломления в ее перформансах традиций музыкального экспериментализма и минимализма;
- обнаружить специфику обновления в творчестве М. Монк оперного жанра под воздействием перформативных форм;
- охарактеризовать особенности преломления в операх М. Монк традиций авангардного театра, в частности концепции гестус;
- наметить проблему воплощения оперных новаций М. Монк в творчестве композиторов – ее младших современников.

Научная новизна. В исследовании впервые осмыслен широкий круг музыкально-театральных явлений, трактуемых с позиций функционирования перформанса как новой формы спектакля в творчестве М. Монк. Благодаря привлечению и систематизации обширного корпуса материалов, в том числе и неизвестных для музыковедения, в диссертации представлена объемная характеристика музыкально-театрального наследия М. Монк, рассмотренного в контексте современной музыкальной культуры Северной Америки. Названные факты существенно меняют представление о разнообразии, художественной ценности музыкально-театральных перформансов и опер композитора.

В работе впервые:

- в российском музыковедении дана и всесторонне аргументирована трактовка перформанса как новой формы спектакля, альтернативного традиционному академическому спектаклю, опирающемуся на законы драмы;
- выдвинута и обширной фактологической базой обоснована идея о доминировании перформанса в музыкальном театре М. Монк, выявлена специфика музыкально-театральных сочинений композитора и проанализированы их художественные, суггестивные и коммуникативные свойства;

– выполнен анализ драматургических и композиционных закономерностей перформансов М. Монк, раскрыты особенности взаимодействия в них музыкального, вербального, видеотекстов, определена специфика работы композитора с художественным временем и пространством;

– значительно расширены границы существующих представлений о музыкально-стилевых закономерностях сочинений М. Монк. Творческие искания композитора представлены в контексте ведущих тенденций развития американского музыкального искусства второй половины XX – начала XXI века, в частности в свете претворения традиций театрального авангарда, музыкального экспериментализма и минимализма;

– охарактеризована специфика обновления оперного жанра в творчестве М. Монк. Оперные сочинения, в которых драматургические и композиционные особенности определены внедрением закономерностей перформанса, представлены в контексте тенденции обновления музыкально-театральных жанров, ярко наметившейся на рубеже XX–XXI веков.

Теоретическая значимость диссертации обусловлена тем, что разработанные на материале творчества М. Монк теоретические основы музыкального перформанса могут послужить методологической базой для решения похожих проблем в области современного музыкального театра. Предпринятое исследование вносит весомый вклад в развитие зарождающейся теории перформативности.

Практическая значимость работы определяется введением в отечественное музыкознание ряда малоизвестных документов и сочинений, значимых для музыкознания и исполнительского искусства. Материалы диссертации могут быть востребованы в вузовских курсах «История зарубежной музыки», «История музыки второй половины XX – начала XXI века», «Анализ музыкальных форм». Исследовательские выводы могут быть использованы в музыкально-театральной практике.

Методология исследования определена спецификой научной проблемы, целью и задачами работы. Рассматриваемая проблематика находится на стыке ряда научных дисциплин, что актуализирует выбранное направление и предполагает изучение явлений в искусствоведческом, историко-культурном и социологическом ракурсах, чем обусловлен выбор методологических принципов и методов.

В диссертации задействованы следующие методологические принципы:

– принцип системности, подразумевающий раскрытие целостности объектов – в данном случае перформансов М. Монк как художественной системы,

функционирующей в музыкальной культуре Северной Америки последней трети XX – начала XXI веков;

– принцип детерминизма, благодаря которому определяется объективность взаимосвязи и взаимообусловленности музыкально-театрального перформанса и иных художественных и социальных явлений современной культуры;

– принцип соответствия, подразумевающий преимущество настоящего исследования теоретическим и историческим проблемам музыкознания и других гуманитарных наук – искусствоведения в целом, культурологии и философии искусства.

Диссертация опирается на следующие методы:

– сравнительно-исторический (компаративный) метод позволил проанализировать музыкальные, вербальные, сценографические, видеотексты перформансов и опер М. Монк в контексте истории развития художественной культуры Северной Америки, что дало возможность сравнить ее работы с другими явлениями американского искусства второй половины XX и начала XXI века;

– системный метод использован для рассмотрения музыкальных сочинений с позиций выявления в них специфических художественных и коммуникативных свойств;

– источниковедческий метод был применен для определения круга документальных материалов и каталогизации музыкально-театральных сочинений композитора.

Положения, выносимые на защиту:

1. На основе проведенного исследования утверждается, что перформанс является новой формой спектакля, пришедшего на смену академическому спектаклю, построенному по законам драмы. В перформансе переосмысливается роль зрителя, утверждается особое понимание хронотопа, создаются условия для коннотаций.

2. В музыкальном театре М. Монк перформанс является доминирующей формой представления. Специфика ее перформансов связана с разрушением барьера между эстетической и социальной сферами и созданием условий для лиминальности, с введением элементов ритуала, приемов иммерсии, суггестии.

3. В перформансах М. Монк сложились характерные драматургические и композиционные закономерности, включающие приемы нелинейной драма-

тургии, репетитивных техник. При создании перцептивных ситуаций в перформансах важную роль играет работа с художественным временем и пространством, которые понимаются как психофизиологические феномены.

4. Эстетические установки М. Монк и музыкально-стилевые закономерности рассмотренных сочинений опираются на художественную платформу театрального авангарда, музыкального экспериментализма и минимализма.

5. В операх М. Монк воплотились закономерности перформанса, что отразилось на драматургии и композиции сочинений, а также на особенностях их функционирования. Оперные новации М. Монк нашли последующее воплощение в творчестве композиторов – ее младших современников.

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Теоретические положения диссертации соотносятся с идеями и научными данными, изложенными в отечественных и зарубежных исследованиях из различных областей современного гуманитарного знания. Музыкальные произведения М. Монк изучены на основе подлинных научных и музыкальных текстов, собранных в ходе источниковедческих исследований, выполненных автором. В исследовании использованы достоверные источники: документы архивов «*American Music Center collection of score manuscripts*» (*Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts*), «*The House Foundation for the Arts*» (*by Meredith Monk*); аудио и видеозаписи анализируемых сочинений.

Результаты исследования нашли отражение в 9 статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, в коллективной монографии «Музыкальный театр на рубеже XX–XXI веков: проблема обновления жанров», серии научных статей, индексируемых в *Scopus*, *WoS*, РИНЦ.

Основные положения исследования представлены в докладах автора диссертации, изложенных на международных конференциях «Опера в музыкальном театре: история и современность» (РАМ им. Гнесиных, 2021), «Искусство и машинная цивилизация» (ГИИ, 2021), «Музыкальная наука в контексте культуры. Музыковедение и вызовы информационной эпохи» (РАМ им. Гнесиных, 2020), «Научные школы в музыковедении XXI века: к 125-летию учебных заведений имени Гнесиных» (2020), «Аттракционы экранной цивилизации и концепт человека» (ГИИ, 2020), «Богослужебные практики и культовые искусства в современном мире» (КГИК, 2020), «Музыка в пространстве медиакультуры» (КГИК, 2017); на всероссийских конференциях «Музыкознание в современном мире: темы, проблемы, тенденции развития» (РГК, 2021, 2020, 2019, 2018), «Проблемы синтеза в современной музыкальной культуре» (РГК, 2019), «Проблемы современного музыкального театра: творческие концепции, образование, менеджмент» (РГК, 2017) и других.

Структура исследования. Диссертация включает основной текст (введение, четыре главы, заключение), список литературы, приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обоснованы выбор и актуальность темы, охарактеризована степень ее научной разработанности, сформулированы цель и задачи, выделены объект и предмет исследования, определены научная новизна, методология, теоретическая и практическая значимость диссертации, очерчена структура работы.

Первая глава «Теоретико-методологическая основа исследования перформанса» посвящена проблеме осмысления понятий «перформативность» и «перформанс». Автором предпринята попытка проследить особенности их становления в современной российской и зарубежной науке, рассмотреть сложившиеся в смежных областях гуманитарного знания подходы к изучению перформанса и перформативности, определить проблемы искусствоведческого дискурса и наметить актуальные для музыковедения перспективы исследования.

В **параграфе 1.1. «Трактовка понятия “перформативность” в современной отечественной и зарубежной науке»** отмечается, что понятие «перформативность» изначально было разработано в философии языка – области, напрямую не связанной со сферой бытования перформанса, но объясняющей процессы мышления. Автором термина стал Дж. Остин. Ученый совершил открытие, ставшее отправной точкой для гуманитарных наук, доказав идею о том, что языковые высказывания способны не только констатировать факты и объяснять положение вещей, но и обладают возможностью совершения конкретных действий. Применение таких речевых оборотов должно происходить в определенном контексте, подразумевающим соблюдение институциональных и социальных условий. Ведь перформативные высказывания не существуют сами по себе, а всегда адресованы некоему сообществу, в рамках которого и согласно нормам общественного поведения которого происходит своего рода инсценировка социального акта.

Термин оказался жизнеспособным и со временем перешел из области речи в сферу языка культуры и языка искусств. Начало для формирования теории перформативности положило исследование английского теоретика культуры Дж. Батлер. Для понимания перформативности в искусстве оказалась важна ее идея о том, что гендерная идентичность вырабатывается посредством совершения определенных публичных действий в социуме. Исследователь

предложила новый путь, связанный с применением термина «перформативность» по отношению к физическим действиям. Новый виток в развитии идеи перформативных действий связан с немецкой школой, представленной исследованиями К. Коппинга, В. Липпа, Х. Т. Лемана, Э. Фишер-Лихте, развивших концепцию «перформативного поворота». Авторы предложили применять понятия «перформативность» и «перформанс» как для характеристики художественных, так и нехудожественных феноменов, связанных с театрализацией и эстетизацией повседневной жизни.

В гуманитарной науке сложилась устойчивая точка зрения о том, что перформативность является особым свойством современной культуры и искусства и, будучи адресована определенному социальному сообществу, представляет собой инсценировку социального акта, способствует объединению сообщества, обладает возможностью изменять мир и формировать идентичность индивидуума. Под воздействием перформативности границы между художественными и нехудожественными формами культуры оказываются стертыми.

Параграф 1.2. «Понятие “перформанс” и ведущие тенденции его осмысления в современных искусствоведческих концепциях» объясняет, что термин «перформанс» возник в художественных практиках авангарда в начале 1950-х годов. С конца 1950-х появлялось и исчезало большое количество терминов, с помощью которых музыканты, художники, режиссеры обозначали новаторские поиски. Самые известные из них – хеппенинг, акция, событие – вскоре вышли из обихода и остались в качестве исторических обозначений авангардных практик. Далее в конце 1960-х, термин «перформанс» стал активно использовать театральный режиссер и один из первых теоретиков перформанса Р. Шехнер. Окончательное закрепление термина в лексиконе профессионального сообщества произошло в 1979 году, когда известный искусствовед и куратор выставок современного искусства Р. Голдберг опубликовала первое масштабное исследование о перформансе.

Однако начиная с 1970-х годов и по настоящее время термин «перформанс» не имеет однозначного толкования. В современных искусствоведческих работах явно выражена тенденция разноаспектного анализа. В диссертации выявлены две магистральные линии, связанные с его пониманием. Одна из них представлена публикациями Р. Голдберг, К. Бисэнбаха, Б. Тэйлора, М. Рот, Ж. Ротенберга, Х. Адамса и других искусствоведов, относящих перформанс к сфере искусства и подчеркивающих его художественную сущность. Другая тенденция, представленная работами Р. Шехнера, М. Карлсона, С. Фриса и других ученых, связана с трактовкой перформанса как общей для искусства и

повседневности формы. Каждый исследователь акцентирует разные черты в качестве основополагающих для перформанса. Вместе с тем все авторы отмечают присущую ему театральность и акцентируют внимание на роли зрителя, являющегося соучастником событий.

В параграфе 1.3. «Особенности понимания перформанса в современных музыковедческих исследованиях» автор приходит к заключению о том, что в музыковедческих работах последних десятилетий наблюдается определенное запоздание в осмыслении перформанса, который и сегодня изучается в совершенно различных направлениях.

Жанровая теория перформанса является одной из исходных для российских музыковедческих исследований последних десятилетий. Идея трактовки перформанса как жанровой дефиниции в диссертации подвергается сомнению в силу многообразия его воплощения в различных видах искусства. Жанровой концепции в понимании перформанса противится и чрезвычайно многообразная проблематика произведений, подразумевающая акцентирование ценности творческого акта как такового и выводящая на первый план процесс создания сочинения. Наиболее целостная и в большей степени лишенная противоречий концепция перформанса связана с его пониманием как новой формы театрального представления. Ее становление произошло в работах американского ученого Р. Костелянца. Названная концепция получила продолжение в работах Х. Хичкока, предложившего термин «музыка-действие» для характеристики любых неакадемических музыкальных форм представления. В российском музыкознании такая трактовка стала одной из альтернатив жанровой концепции перформанса. Например, М. Катунян понимает перформанс как «исполнение-действие», выходящее за рамки видовой специфики искусства.

Однако на рубеже XX–XXI веков изменилась практика функционирования перформанса в музыкальном искусстве. Если в период 1970–1980-х перформанс преимущественно воплощался в абстрактных инструментальных композициях и эпатажных композиторских жестах, то с середины 1990-х область его бытования существенно расширилась. Перформанс внедрился в различные академические жанры, в том числе, в один из наиболее приверженных традиции – оперный жанр. Соответственно, определения «музыка-действие», «исполнение-действие», указывающие на театральность, но не работающие в рамках академических музыкально-театральных жанров, оказались под вопросом.

На основе анализа исследовательских тенденций, а также выделенных отличительных свойств явления, в диссертации предлагается трактовка перформанса как специфической формы спектакля. Главное отличие спектакля-

перформанса от спектакля академического заключается в функции зрителя, который занимает позицию соучастника разворачивающегося действия. Перформанс погружает зрителей в особое состояние – лиминальное, в результате чего участники действия должны обрести новый опыт, имеющий символическую нагрузку.

Во второй главе «Специфика музыкально-театрального перформанса в творчестве Мередит Монк» анализируются характерные для композитора способы работы со зрителем, особенности организации художественного времени и пространства.

В параграфе 2.1. «Перформанс как новая форма представления: роль зрителей» доказывается, что эстетика М. Монк сформировалась в период расцвета концептуального искусства и становления перформанса как новой формы представления. Автор диссертации выделяет и подробно рассматривает ведущие концепции работы со зрителями в перформансах М. Монк.

Одна из них нацелена на возможность создания между зрителями и перформерами сообщества, подразумевающего их идеологическое объединение на основе переживаемых событий. Данная концепция представлена в большом количестве работ, включая известные сочинения «Атлас», «Книга дней», «Лицом к Северу», «Музыка дольменов», «Милосердие», «Остров Элис», «Черепаший сон». Например, в раннем перформансе «16-миллиметровые серьги» композитор погружала зрителей в специально смоделированное и наделенное особыми свойствами перформативное пространство. Сценография перформанса содержала яркие запоминающиеся элементы: в начале постановки мощный вентилятор взрывал серию красных полос, создавая эффект пламени, а в конце М. Монк появлялась в спроецированном столпе пламени. Перформанс включал черно-белые и цветные видеофрагменты, на которых транслировалось лицо автора, смотрящее на зрителя одновременно через увеличительную и уменьшительную линзы. Камера фокусировала внимание на его нижней части, искаженной в безмолвном крике. В основе электронной музыкальной композиции лежали записанные и обработанные голосовые сэмплы. В звуковой обработке использовались временные задержки и реверберация, что создавало реалистичный эффект скандирующих голосов, сливающихся в сплошной гомон, и усиливало негативный эмоциональный эффект.

Перформанс вызывал множественные ассоциации с социальными, культурными, политическими событиями своего времени. Его премьера проходила в рамках фестиваля «Неделя протестного искусства», посвященного одной из животрепещущих для американского общества проблем – войне во Вьетнаме. В данном контексте постановку можно было интерпретировать как критику

общественного порядка. Смешивая художественную и социально-политическую акции, соединяя искусство и действительность, автор повергала зрителей в пограничное состояние, связанное с ощущением эмоционального и физиологического кризиса. Его совместное переживание объединяло зрителей в некое сообщество, которое в процессе публичной демонстрации сочинения было связано едиными идеями, этическими и моральными взглядами на происходящие социальные события.

Другая концепция, подразумевающая обмен ролями между перформерами и зрителями, нашла воплощение в сайт-специфик сочинениях М. Монк. В перформансах «Сок», «Сценарий 1–2», «Песни вознесения», «Вариации вознесения», опере «Судно» композитор искусно конструирует пространственно-временной континуум, создавая благоприятные условия для воздействия на зрителей и для их взаимодействия с исполнителями. В концепцию сайт-специфик перформансов могут быть включены как географическое местоположение, так и акустические, либо пространственные свойства определенного помещения. В каждой новой сценической ситуации формируется квазитеатральное пространство, в котором действия перформеров и зрителей накладываются и создают новые комбинации. Важно, что в сочинениях М. Монк звук выступает в качестве медиума между перформером и зрителем. Композитор использует такие приемы работы как контролирование перемещения звука, создание специальных эффектов, позволяющих звуку постепенно заполнять пространство, формирование глубинной локализации звука.

В параграфе 2.2. «Концептуализация времени: черты ритуала в перформансе» на примере крупного музыкально-театрального сочинения «Книга дней», посвященного еврейской теме, характеризуется работа М. Монк с художественным временем. Композитор перенимает опыт концептуального театра Р. Шехнера. Последний, внедряя в свои сочинения элементы ритуала, определял лиминальность в качестве центрального понятия теории перформативности.

В «Книге Дней» события XX и XIV столетий происходят в едином пространственно-временном континууме. Автор сворачивает большие промежутки времени, соединяет разрозненные исторические события в одномоментность, свободно перемещает героев из современности в прошлое и обратно для того, чтобы создать ощущение, что они и мы единое сообщество. Зритель перформанса, словно участник воображаемого ритуала погружается в мир вечного, откуда созерцает и переживает непрерывный круговорот жизни и смерти, и сквозь призму индивидуального чувственного опыта осмысливает

проблему насилия. Пространство и время, в которых перемещаются средневековые и современные герои «Книги Дней» одновременно реалистичны и мифологичны, границы эти постоянно размываются. Произведение является своего рода руководством для запоминания событий растянутых и сжатых во времени, завершившихся и повторяющихся.

С помощью музыкального пласта, обладающего ярко выраженным суггестивным характером, в произведении создается эффект иммерсии. Характерным свойством музыкальной партитуры являются медитативность, опора на напевы, вызывающие ассоциации с традиционными еврейскими песнопениями, отсылки к религиозному нигуну. Применяя репетитивные приемы в музыкальном и вербальном текстах сочинения и таким образом усиливая суггестивное воздействие, Монк подталкивает зрителей к идее по-новому взглянуть на представленные в произведении факты из современной действительности. В качестве примеров построения композиции на основе репетитивных техник в диссертации детально разобраны сцены «Поля/Облака», «В пещере», «Видения Сумасшедшей», «Чума». В них наиболее явно ощутима иммерсия, а музыка способствует объединению логически разрозненных видеообразов. Кроме того, в параграфе раскрыта традиционная для изучения музыкального театра проблема взаимодействия музыки и сценического действия, которое в перформансе «Книга дней» представляет собой видеоряд. Рассмотрены два характерных для творчества Монк принципа соединения музыки и видеоизображения – их синхронизация и десинхронизация.

На основе аналитических наблюдений автор диссертации приходит к выводу о том, что ритуальный характер перформанса «Книга дней» формируется посредством сакрализации времени и иммерсивного погружения аудитории во внутреннюю жизнь произведения. Зрители заново переживают исторические события в момент настоящего, приобщаются к действию, становятся его виртуальными участниками и на собственном эстетическом опыте ощущают возможность существования в условиях безвременья. В исследуемом перформансе видеоряд не направлен на отображение действительности или создание киноиллюзии благодаря тому, что автор разрушает линейность повествования, акцентируя внимание на драматургической фрагментарности и разорванности. Благодаря суггестивным свойствам музыки, обладающей не только композиционно-организующими свойствами, но и способностью наделять смыслом не имеющие логической связи видеоизображения, зрители имеют возможность самостоятельно создавать смысловое поле сочинения.

Параграф 2.3. «Концептуализация пространства: сайт-специфик перформансы в творчестве композитора» призван раскрыть характерные

свойства пространственно ориентированных работ, в которых применен авторский прием «картирования» (термин М. Монк). Он способствует активизации процесса отображения в памяти кажущихся разрозненными событий и установлению между ними концептуальных связей. В параграфе утверждается мысль о том, что М. Монк стала пионером сайт-специфик в области музыкально-театрального искусства. Для понимания ее произведений проводятся параллели с сочинениями художников концептуалистов Д. Джадда, Д. Бюрена, Р. Морриса, Р. Серра, которые в 1960–1970-х годах манифестировали принципы определения и взаимосвязи замысла и восприятия работы с местом ее расположения. В качестве примеров сайт-специфик рассмотрены перформансы «Портативный», «Сок», «Сценарий 1–2», «Песни вознесения», «Вариации вознесения».

Наиболее совершенным с точки зрения воплощения принципа сайт-специфичности является музыкально-театральный перформанс «Песни вознесения». Сочинение предназначено для исполнения в специально сконструированной для данного события башне *Ann Hamilton's Tower*, которая представляет собой открытое цилиндрическое сооружение, с расположенными внутри двумя спирально закручивающимися лестницами. Конструкция обладает оригинальными акустическими свойствами: ее нижняя часть частично погружена в воду, а верхняя целиком открыта, что создает эффект резонансной камеры. Звуки в ней «отзываются» от стен и вибрируют. Идея звуковых откликов проявилась и на композиционном уровне. Голоса и инструменты вступают наподобие канона с задержкой каждого звука.

Музыкальный материал перформанса, основанный на медленной смене сонористических эффектов, в сочетании с уникальными акустическими свойствами конструкции вызывал множественные ассоциации с ритуальными действиями. Идея вознесения к светлому божественному началу визуализировалась путем непрерывного восхождения музыкантов по лестнице, буквально уходящей в небо. Звуковые волны, перемещающиеся вдоль бетонного цилиндра здания и выходящие в бесконечное пространство, вызывали аллюзию души, покидающей землю. Исполнение «Песен вознесения» перекликалось с трагическими событиями, произошедшими в жизни автора. Сочинение стало памятным посвящением близкому другу композитора М. В. Хойек. В произведении отсутствовали эффект театральной рампы и разделение участников происходящего памятного события на зрителей и исполнителей. В перформансе невозможно было занимать позицию наблюдателя. Лишь непосредственное участие в медленном совместном восхождении составляло его концептуальную основу.

Таким образом, идеи исследования специфики взаимодействия зрителей и перформеров, получения зрителями нового ментального, физического, чувственного опыта, способного изменить их видение мира, являются основополагающими для перформансов М. Монк. В сочинениях, исполнение которых привязано к определенному месту и связано с ним концептуально, демонстрируются приемы воздействия на зрителей, направленные на выстраивание ассоциативных связей между событиями, разворачивающимися в разных пространствах.

В двух параграфах третьей главы «Перформансы Мередиث Монк в свете стилевых исканий своего времени» детально исследованы особенности воплощения в творчестве М. Монк художественных концепций музыкального экспериментализма и музыкального минимализма.

В параграфе 3.1. «Творческие поиски композитора в контексте музыкального экспериментализма» раскрыта проблема звукообразования, связанная с претворением в перформансах М. Монк творческих идей ее современников – Дж. Кейджа, Г. Коуэлла, Г. Парча, Дж. Крама, в сочинениях которых сформировалась оригинальная эстетика звука с особой временной и пространственной организацией, установилось новое представление о функции музыкального инструмента и работе с тембром.

В параграфе охарактеризованы особенности «расширенной вокальной техники» М. Монк, и на примере сочинений «Лицом к Северу», «Песнь панды», «Биография», «Сны черепахи», «Песни с холма», «Песни вулкана» рассмотрены основные приемы работы с голосом, среди которых техника скольжения между регистрами; соединение академического звукоизвлечения, наполненного ярким, вибрирующим звучанием с шумовыми эффектами; вокальные *staccato*, *glissando*, трели, исполняемые при удерживании вибрирующих гласных звуков; вокальное *vibrato* с варьированной частотой и глубиной звучания в носовом и головном регистрах; тембровые переливы. Кроме того, в диссертации намечена проблема влияния кинетического движения на процесс формирования звука.

Так в перформансе «Лицом к Северу» автор хотела передать свои ощущения физической и духовной изоляции, порожденные отстраненностью от обыденной городской жизни и погружением в суровые реалии северной природы. Ключевую роль в выражении авторского замысла играет голос *a capella*. Композитор задействует комплекс музыкальных систем: экмелику, микрохроматику, олиготонику, гемиолику, часть из них возникает как результат манеры пения исполнителей. Например, в музыкальной композиции одной из сцен

перформанса «Шепот чинука» (в слитной структуре перформанса можно выделить девять разделов-сцен) акцентируется внимание на шумовой природе звука: здесь используются только глухие фонемы – быстрое чередование глухих взрывных «*t*», «*k*» и фрикативных «*s*», «*c*». Их наложение в партиях мужского и женского голосов определяет особое качество звука, напоминающего шепот, хрип, пение цикад, свист, что вызывает ассоциации со сложной звуковой природой изменчивого горного ветра чинука и создает плотное, имеющее сложную внутреннюю структуру звучание.

В произведениях М. Монк звук мыслится самоценной категорией и обладает самостоятельной художественной значимостью. Он выступает в роли объекта, разработка которого выстраивает целостную форму, представляющую собой не заранее заготовленную схему, но результат некоего процесса.

В параграфе 3.2. «Особенности претворения художественной концепции музыкального минимализма» утверждается, что зрелые художественные поиски композитора находятся в рамках постминимализма. В диссертации обосновывается мысль о том, что М. Монк открыла одну из перспектив его развития, привнесла экспрессию, внимание к субъективности, повествовательность от первого лица, что отрицалось радикалами конца 1960-х и было вновь найдено в конце 1980-х и в 1990-е годы. В музыкально-театральных работах М. Монк вуалируются строгие приемы организации звуковой материи. Сохраняя интерес к медитативности, выраженной четкой акцентной ритмике, замедленной гармонической пульсации, к репетитивным техникам и открытым формам, композитор привносит в сочинения несвойственную классическому минимализму импровизационность.

Показательным является перформанс «Музыка Дольменов». Сочинение основано на материале напевов, которые призваны вызвать ассоциации с древними архаическими культурами, и отсылают слушателя/зрителя к синкретическому ритуалу. Интонационную основу здесь составляют краткие попевки с узким диапазоном звучания. Автор избегает использования слов, наделенных определенным значением. Исполнение перформанса напоминает обмен эмоциями и «речевыми» фразами, выраженными через музыкальную обрисовку контуров речи.

Музыкальная композиция, которую условно можно разделить на шесть разделов, опирается на аддитивную структуру и состоит из нескольких повторяющихся мелодико-ритмических паттернов, являющихся основой для сольных вокальных импровизаций. Последние соответствуют скорости и пульсации взволнованной речи. При повторении паттернов происходят тончайшие изменения тембра, высоты тона, динамических оттенков, манеры исполнения

звука, что иллюстрирует сложную работу со звукообразованием, с мельчайшими изменениями как внутри отдельно взятого звука, так и при переходе от одного звука к другому. Похожие примеры включения в репетитивную конструкцию сочинения вокальных импровизаций можно обнаружить в перформансах «Песни вознесения», «Милосердие», «От имени природы», опере «Атлас» и многих других работах.

В связи с рассмотрением особенностей воплощения в творчестве М. Монк эстетики музыкального минимализма, особый интерес представляют опыты с вокализацией текста. В ее произведениях 1970-х и начала 1980-х демонстрируется распад вербального материала на чистый звук. Ярким примером является сочинение «Сны черепахи». В параграфе подробно анализируется процесс распевания простой фразы «*I went to the store*», текст которой постепенно растворяется благодаря повторам мелодической фразы с вычитанием отдельных слогов и заменой гласных, распадается на отдельные фонемы, раскрывая звуковую, музыкальную составляющую.

Четвертая глава «Перформативные черты в оперном творчестве Мереди Монк» посвящена всестороннему рассмотрению новаций композитора в оперном жанре. В трех ее параграфах изучается влияние традиций авангардного театра, анализируются новые закономерности, возникшие в опере под влиянием перформанса, намечается проблема воплощения традиций М. Монк в оперном творчестве ее младших современников.

В параграфе 4.1. «Традиции авангардного театра и особенности их преломления в оперном жанре: концепция гестус» в качестве ключа к пониманию оперного творчества М. Монк рассмотрена художественная концепция Б. Брехта и К. Вайля.

Специфика преломления эстетики авангардного театра в оперном творчестве М. Монк связана с использованием музыкального жеста, который выражается через вокальное письмо. Благодаря гибкости и выразительности голоса музыкальный жест обладает способностью выражать эмоции, определять характер отношений между героями, раскрывать их внутренний мир. В диссертации сравниваются музыкальный жест М. Монк и гестус Б. Брехта и К. Вайля. Известно, что гестус представляет собой драматургический прием и особую актерскую технику, разработанную немецким режиссером и представляющую собой комбинацию жестов, способных выразить не только эмоцию, но определенные отношения между героями, раскрывать их социальный статус и политические установки. Воплощение гестуса напрямую связано с эффектом «очуждения». Знаменитый немецкий режиссер видел смысл гестуса в

способности актера создать определенную дистанцию между собой и персонажем, а не перевоплотиться в разыгрываемого героя, как это принято в академическом театре.

В операх Монк, как и в произведениях Брехта – Вайля, жестус представляет собой тип взаимоотношений, регулирующий социальное поведение. Однако, если в работах авангардного режиссера жестус воплощается через движения, музыку и ритм текста, которые соответствуют характеру героев и помогают устранить двусмысленность интерпретации, то в музыкальном театре Монк речевое поведение вокалистов сведено к минимуму в силу абстрактности вербального текста. На первый план выходит музыкальная коммуникация. Композитор строит вокальные партии на ритмических и интонационных формулах, характерных для речевых моделей.

Параграф 4.2. «Обновление оперного жанра под воздействием перформативных форм» посвящен раскрытию новаторских идей М. Монк в оперном жанре, который находясь под влиянием идеологии перформанса и авангардного театра, на рубеже XX–XXI веков переживает трансформации. Возможность зрителей ментально конструировать смыслы и выступать в роли соавтора является одной из характерных черт перформанса как новой формы спектакля в операх М. Монк.

В «Атласе», «Жертве», «Сосуде» композитор стремилась создать особые условия для творческой деятельности и восприятия художественных событий, что выразилось в разрушении привычных границ между искусством и действительностью, в новых приемах построения драматургии и композиции, а также в возможностях взаимодействия автора и исполнителей со зрителями.

Так для опер «Атлас» и «Жертва» характерны отказ от единой сюжетной линии и логики развития в пользу изложения разрозненных образов, дискретность в изложении материала, что помогает погрузить зрителей в духовный мир героинь – исследовательницы Александры Девис (первой в истории географических открытий женщины, посетившей Тибет, открывшей европейцам Лхасу) в «Атласе» и прикованной к постели девочки, узнающей о происходящих военных действиях из радиоприемника в «Жертве». Важной задачей композитора стало такое вживание в мир героинь, которое бы способствовало формированию у зрителей свободных ассоциаций с эпохами, в которых они жили.

В «Атласе» для достижения эффекта иммерсии композитор вовлекает зрителей в своеобразную игру со смыслами, чему способствуют специфические принципы работы с поэтическим текстом. Последний построен на соединении случайной компиляции слогов, либо лишенных семантической

нагрузки слов и словосочетаний. Большой удельный вес в драматургии и композиции оперы имеет статическая процессуальность, выраженная через проявление динамики в статике и через ощущение движения посредством постепенно накапливаемых изменений в процессе музыкального развития. Музыка структурирует статичные, лишённые смысловой нагрузки сцены-картины. Их композиционную основу составляют репетитивные техники, благодаря которым и создается динамическое развитие. Оно определено не движением к кульминации, а логикой аддитивного процесса. Функцию ассоциативных под-сказок в опере выполняет гестус. М. Монк проецирует идею театрального гестуса на построение оригинальных вокальных эффектов. В диссертации проанализированы примеры воплощения гестуса в вокальных партиях из «Домашней сцены», «Потерянной песни», сцен «Предательство/Искушение», «Ледяные духи».

В опере «Сосуд» М. Монк впервые воплотила закономерности сайт-специфик перформанса. В основе оперы лежат художественные события, рождение и развитие которых происходит при непосредственном участии зрителей. Идея картирования является здесь и художественной метафорой памяти, и принципом работы. Опера посвящена Жанне д'Арк. Однако произведение не рассказывает историю, а скорее погружает в эмоциональный мир героини. Поэтому композитор отказалась от традиционного либретто с развитием сюжетной фабулы, заменив его на отдельные, вырванные из контекста фразы, слоги, подчеркивая музыкальную природу поэтического текста. Опера состоит из трех актов, действие каждого из них происходит в разных географических локациях. Объединяющим фактором выступают повторяющиеся действия исполнителей и зрителей, переходящих из одного географического и акустического пространства в другие. Для воплощения метафоры памяти автор разделяет и дробит художественное пространство и время, что в рамках целого способствует стимулированию процесса воспоминания, формированию диалога ассоциаций между событиями, сохранившимися в зрительской памяти.

Таким образом, М. Монк наметила одно из новых направлений в развитии оперного жанра, внедрив в него перформанс как форму спектакля, что оказало влияние как на драматургию и композицию, так и на специфику взаимодействия автора, исполнителя и зрителя, и соответственно, на восприятие жанра.

В параграфе 4.3. «Традиции Монк в оперном творчестве современных композиторов» оперные новации М. Монк рассмотрены в контексте процесса обновления жанра, наметившегося на рубеже XX–XXI веков.

В диссертации проведены параллели между оперными идеями М. Монк и ее современников Ф. Гласса, Тан Дуна, Б. Фуррера, П. Аблингера. В частности отмечено, что Монк и Гласс, стремясь уйти от однозначности зрительского восприятия сценических событий, включали в свои оперы нелинейные методы драматургического развития. Композиторы либо отказывались от использования типичных оперных форм, либо применяли их таким образом, что их смысловое наполнение оказывалось за пределами восприятия. В сочинениях обоих авторов нивелированы коммуникативные функции слов и подчеркнута их фонетическая природа.

В диссертации выявлено, что эстетические принципы и художественные установки М. Монк и Тан Дуна объединяют интерес к ритуальной природе действия, экспериментирование со звукообразованием, использование возможности погружения исполнителей и слушателей в художественное пространство произведения. В ранних операх «Марко Поло», «Девять песен», «Пионовая беседка» Тан Дун подобно М. Монк отказался от смыслообразующей функции слова в пользу усиления музыкальной выразительности. В результате обращения к слогам и словам, произнесенным на древних языках, создается оригинальная концепция звукообразования, в основе которой лежат сложные звуковые эффекты. Их соединение с интонациями, обрисовывающими контуры речевых оборотов, рождает особую коммуникацию, где толкование вокальных партий может определяться лишь персональным, опирающимся на эмоциональную основу зрительским опытом.

Близкие М. Монк идеи обнаружены в оперном творчестве Б. Фуррера и П. Аблингера. Неотъемлемой частью их оперных концепций является привязанность произведений к акустическим параметрам окружающего пространства. В рассмотренных сочинениях «Фама» Б. Фуррера и «Ульрихсберг» П. Аблингера, как и в сайт-специфик-перформансах и опере «Судно» М. Монк, художественные события произведений происходят при участии зрителей. Исполнители воздействуют на зрителей через ощущения звуковых вибраций окружающего пространства, либо посредством выстраивания ассоциативных связей между событиями, разворачивающимися в разных географических и акустических пространствах.

Таким образом, воссоздание процесса обновления оперного жанра под воздействием перформанса, осуществившегося на рубеже XX–XXI веков, с необходимой и достаточной полнотой немыслимо без осознания творчества М. Монк. В ее операх, органично впитавших авангардные устремления, воплотились новаторские поиски своего времени. Многие новые идеи, намеченные

и сформированные композитором в перформансах и операх, нашли последующее претворение в творчестве ее современников.

В **Заключении** исследования подведены итоги и обозначены перспективы развития.

Настоящая диссертационная работа нацелена на формирование многоаспектного и объективного представления о перформансе в творчестве М. Монк. Основными ее итогами представляется ряд нижеследующих тезисов, отражающих новизну достигнутых научных результатов.

1. Находясь у истоков формирования музыкального перформанса, М. Монк разработала уникальный вид спектакля-перформанса, содержащего музыку, пластические движения, видеопроекции и звукозаписи. В нем преобладает понимание произведения как процесса, в котором зрители взаимодействуют с исполнителями, либо становятся соавторами происходящего действия.

2. Ключевой идеей в перформансах М. Монк стало исследование перцептивных ситуаций, направленных на формирование субъективного опыта восприятия. Композитор формирует специфическую коммуникацию, характеризующуюся отказом от слова как источника передачи смысла в пользу погружения зрителей в художественную среду, способную воздействовать на чувства. При создании перцептивных ситуаций важную роль играет работа с художественным временем и пространством, переживаемых как психофизиологические феномены. Усилению перцептивного характера способствует понимание звука как сложной субстанции.

3. Перформансы М. Монк содержат элементы ритуала, отсылают к основам мировых религий, к идее коллективного сознания, благодаря чему они обрели глубину и силу воздействия. Драматургия рассмотренных сочинений выстраивается из событий, не связанных логически; вербальный, музыкальный и сценический тексты не направлены на передачу какого-либо определенного смысла. Поэтому соучастие зрителя в действии, погружение его в лиминальное состояние, подобно тому, как это происходит в ритуале, подталкивают к самостоятельному сложению смыслового поля сочинения и позволяют зрителю выступать в роли соавтора.

4. Исследование показало, что стилевые искания Монк отличаются гибкостью, склонностью к переосмыслению эстетических канонов экспериментализма, авангарда, минимализма. В ее сочинениях голос, интерпретируемый как совершенный музыкальный инструмент, выполняет важнейшие функции.

Работа с неакадемическими вокальными техниками вкупе с применением редуцированного материала и специфических способов развития паттернов составляет основу рассмотренных произведений.

5. В операх М Монк воплотились закономерности перформанса, что отразилось на драматургии и композиции сочинений, а также на особенностях их функционирования. Произведения не имеют сюжетной фабулы, композитор подчеркивает фонетическую и музыкальную природу вербального текста. С точки зрения закономерностей оперной драматургии сохраняется лишь оболочка действия, которое состоит из дискретных ситуаций, разрывающих линейность повествования. Композиционный облик опер создают репетитивные техники. Звуковой материал, лежащий в их основе, опирается на оригинальные звуковые эффекты. Композитор создает особые условия для творческой деятельности и для восприятия художественных событий, что выражается в новых возможностях взаимодействия автора и исполнителей со зрителем. Оперные новации М. Монк нашли последующее воплощение в творчестве композиторов – ее младших современников.

По теме диссертации опубликованы следующие работы

I. Статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ

1. *Кисеев, В. Ю.* Особенности взаимодействия музыки и видеоизображения в перформансе «Книга дней» Мередит Монк // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2021. – № 4. – С. 18–24, [1,1 п. л.].

2. *Кисеев, В. Ю.* Черты ритуала в перформансе «Книга дней» Мередит Монк // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2021. – № 3. – С. 18–23, [0,9 п. л.].

3. *Кисеев, В. Ю.* Роль экранных изображений в музыкальных перформансах Мередит Монк // Проблемы музыкальной науки. – 2020. – № 3. – С. 77–85, [1 п. л.].

4. *Кисеев, В. Ю., Кисеева, Е. В.*, Специфика работы с текстами в ранних операх Тан Дуна. К проблеме обновления оперного жанра в творчестве американских композиторов на рубеже XX–XXI веков // Проблемы музыкальной науки. – 2019. – № 4. – С. 111–119, [1 п. л.].

5. *Кисеев, В. Ю., Кисеева, Е. В.* Традиции музыкального авангарда в оперном творчестве современных американских композиторов // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2019. – № 4. – С. 34–41, [1 п. л.].

6. *Кисеев, В. Ю.* Особенности воплощения принципов авангардного театра в оперном творчестве Мередит Монк // Культурная жизнь Юга России. – 2018. – № 4. – С. 127–129, [0,4 п. л.].

7. *Кисеев, В. Ю.* Сайт-специфик перформанс в творчестве Мередит Монк // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2018. – № 4. – С. 47–52, [1 п. л.].

8. *Кисеев, В. Ю.* Некоторые особенности работы с голосом в музыкально-театральных сочинениях Мередит Монк // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2017. – № 4. – С. 96–100, [0,8 п. л.].

9. *Кисеев, В. Ю.* Музыкальный театр Мередит Монк: традиции и новаторство // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2017. – № 3. – С. 60–64, [0,8 п. л.].

II. Другие публикации по теме диссертационного исследования

Статьи:

10. *Кисеев, В. Ю.* Перформансы Мередит Монк в контексте тенденции обновления музыкального искусства на рубеже XX–XXI веков // Музыковедение в современном мире: темы, проблемы, тенденции развития. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2021. – С. 132–144, [0,5 п. л.].

11. *Кисеев, В. Ю.* Перформанс как форма представления в музыкальном театре Мередит Монк // Научные школы в музыковедении XXI века: к 125-

летию учебных заведений имени Гнесиных. – М.: РАМ имени Гнесиных, 2020. – С. 540–547, [0,5 п. л.].

12. *Кисеев, В. Ю.* Сайт-специфик перформанс в операх современных композиторов // Музыкальная наука в контексте культуры. Музыковедение и вызовы информационной эпохи. – М.: РАМ имени Гнесиных, 2020. – С. 154–161, [0,5 п. л.].

13. *Кисеев, В. Ю.* Черты ритуала в перформансах Мередит Монк // Богослужебные практики и культовые искусства в современном мире. Вып. 4. Т. I. – Краснодар: Изд-во «Магарин О. Г.», 2020. – С. 530–541, [0,5 п. л.].

14. *Кисеев, В. Ю.* Жест и жестуальность в музыкально-театральных произведениях Мередит Монк // Проблемы современного композиторского творчества. – Ростов н/Д: Изд-во РГК им. С. В. Рахманинова, 2019. – С. 110–115, [0, 5 п. л.].

15. *Кисеев, В. Ю.* Жестуальность в музыкальных перформансах Мередит Монк // Проблемы синтеза в современной музыкальной культуре. Том I. – Ростов н/Д: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2019. – 482 с. – С. 230–239, [0,5 п. л.].

16. *Кисеев, В. Ю.* Особенности взаимодействия искусства и реальности в творчестве Мередит Монк (на примере композиций сайт-специфик) // Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре – Краснодар: Изд-во КГИК, 2018. – С. 105–113, [0,5 п. л.].

Участие в коллективной монографии:

17. Музыкальный театр на рубеже XX–XXI веков: проблема обновления жанров: монография / Коллектив авторов: А. В. Крылова, Е. В. Кисеева, Е. Ю. Андрущенко, В. Ю. Кисеев, А. В. Шорникова. Глава 3. Оперный жанр в контексте идеологии музыкального авангарда. – Ростов н/Д: Изд-во РГК им. С. В. Рахманинова, 2019. – 468 с. – С. 93–136, [4 п. л.].