

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, доцента Клеповой Анны Викторовны
на диссертацию Безменова Вадима Сергеевича
на тему «Трансгуманистические идеи в оперном театре Тода
Махова»,
представленную на соискание учёной степени кандидата
искусствоведения по научной специальности 5.10.1 — Теория и история
культуры, искусства

Оценивая ситуацию в искусстве конца 1980-х, К. Штокхаузен писал: «Вот уже около сорока лет мы находимся в стадии взрыва в обновлении музыки». Его фраза отразила формирование новых техник композиции, новых эстетических норм, нового музыкального инструментария. Эта радикальная смена парадигм середины XX века во много была обусловлена внедрением новых технологий в музыкальное производство, рефлексией композиторов на открытия в области квантовой физики, акустики и астрономии. Оценивая сегодня лавинообразную дигитализацию всех сфер человеческой деятельности, мы можем сказать, что «взрыв» 1950-х годов, не закончился, он стал лишь пусковым механизмом изменения жизни и сознания человека. Данное действие можно метафорически сравнить с радиоактивным распадом в ядерной реакции, контроль за которым и предсказание конечного результата становится все более затруднительным. Самые яркие страницы научной фантастики на наших глазах становятся реальностью. В связи необходимостью оценки происходящих процессов и объяснения их широкой публике возрастает роль гуманитарного знания и искусства.

Музыкальный театр с его возможностью применения разных форм визуализации и стереофонизации является передовым направлением, которое пытается художественно осмыслить и применить технические новшества. В свете этого работа, посвященная одному из пионеров в цифровизации искусства, композитору, медиа-художнику, разработчику программного обеспечения – Тоду Маховеру, – выглядит **остро актуальной**. Его опыты в создании высокотехнологичных постановок русскоязычной среде освещаются впервые, что свидетельствует о бесспорной **научной новизне исследования**.

Во всех главах диссертации В.С.Безменов большое внимание уделяет Маховеру как создателю интерактивных технологий. К ним диссертант относит компьютерные интерфейсы, гиперинструменты и «Бестелесную перформативную систему» (БСП). Изобретения, упомянутые последними, технологически связаны: они дополнены или полностью управляются через жестовые контролеры (датчики движения). Способы изменения высоты и громкости звука через воздействие физического тела на электромагнитное поле были открыты Л.Терменом в начале XX века. Т.Маховер и его команда Media Lab продолжают начатое советским ученым. Они расширили области применения этих открытий не только на область звука, но и на область визуализации, создание «технообразов». Включение компьютера в процесс жестового управления (присоединение к инструментам беспроводных передатчиков сигнала), создает практически безграничные возможности для live-electronic и виджей-импровизаций. Именно создание видео- и аудиоматериала в режиме реального время становится естественным условием интерактивности в операх Маховера.

Стоит подчеркнуть, что в диссертации приведено множество музыкально-научных фактов и открытий, описаны знаковые экспериментальные постановки и перформансы, которые своим наличием грамотно и полно создают контекст опер Маховера, вписывают его разработки в общую историю развития музыкального

инструментария. Это придает работе **практическую и теоретическую значимость.**

В диссертации достаточно подробно рассмотрены три произведения: «Valis» (1987), «Опера мозга» (1996) и «Смерть и Власть» (2010). Эти постановки могут быть отнесены к новому музыкальному театру. Их объединяет нелинейность повествования, высокая технологичность, использование средств электронной и пространственной музыки.

Вторая глава диссертации посвящена «Опере мозга», написанной по мотивам жизни Нур Инаят Хан. В основу структуры оперы легли исследования мыслительных процессов ученым-разработчиком искусственного интеллекта М.Минским, которые он изложил в книге «Сообщество разума». Его гипотеза о том, что разумная мысль на самом деле — это собрание индивидуальных бессмысленных «агентов», воплощается в первой части оперы, где в качестве «бессмысленных агентов» выступают участники интернет-сообщества и непосредственно зрители, создавая в специальных интерфейсах все компоненты музыкального спектакля. Сама же постановка (показ разумной мысли) — стохастическое воспроизведение обобщенного материала посредством игры на гиперинструментах и через управление электромагнитными импульсами головного мозга исполнителей, считываемых беспроводной ЭЭГ-гарнитурой, банками данных. Диссертант приводит любопытный факт о постановке оперы: «За месяц до премьеры были организованы четыре просмотра для публики совместно с избранными добровольцами.[...] В процессе обмена мнениями стало очевидным, что большинство из них не понимали связи между мозговыми волнами исполнителя, образами, звуками, либретто...» (с.89).

В Третьей главе дается описание опер «Valis» (по одноименному роману Филипа К. Дика), «Смерть и Власть» (по сценарию Роберта Пинского), упоминается проект «Персональная опера» (2007). Постановки всех опер не мыслятся без использования высоких технологий в создании видеоряда. В этих сочинениях можно проследить эволюцию-усложнение

применяемых приемов. Так, в «Valis» это были видео-инсталляции, в «Смерть и Власть» главный герой «оживает» в неантропоморфных предметах, «Персональная опера» отказывается от конкретного места постановки, привязывая все внимание зрителя к смартфону. Стоит отметить, что «Смерть и Власть» опирается на музыкальную повествовательность, «внетелесная перформативность» выступает ее иллюстрацией. В опере «Valis» наоборот ведущая роль в удержании внимания публики отдана визуализации, поскольку именно в ней, а не в музыке, отражены главные сюжетные вехи. Нелинейность повествования «Valis» и некоторая хаотизация объясняются личным видением композитора: «невероятное ощущение того, что мир не только слишком сложен для того, чтобы любой человек мог понять его, но и опасно сложен до такой степени, что люди не только не поймут друг друга, но в итоге придут к взаимной ненависти и будут абсолютно раздавлены» (с.108).

Рассмотренные в диссертации произведения показывают разные способы применения технологий в новом музыкальном театре. Это **подтверждает гипотезу исследования**, что медиаопера - особый жанр, имеющий отдаленное отношение к опере, Тод Маховер создает интерактивные перформансы, приходящие на смену историческим формам оперы.

Для достижения цели диссертации автор задействует широкую методологическую основу: искусствоведческий, культурно-исторический и эстетико-философский анализ. Это обеспечивает **обоснованность задач и самостоятельность в их решении**.

Достоверность научных положений и выводов, подтверждена выступлениями В.С.Безменова на международных площадках (конференциях и форумах), наличием 4 публикаций в рекомендованных ВАК РФ изданиях, объемным списком литературы на нескольких языках.

Библиография достаточно внушительна, содержит позиции по современным композиторским техникам и персоналиям (например,

К.Штокхаузену посвящены 26 пунктов), вопросам музыкального театра и технологий, философские труды (например, М.Эпштейна, М.Маклюэна, М. Минского, Ф. Фукуямы, А.Хайдеггера и т.д.).

В предмет исследования вошло относительно недавно сформировавшееся философско-политическое понятие «трансгуманизм». Во Введении диссертант указывает: «в работе используется понятие “техногуманизм”. Термины “постгуманизм” и “трансгуманизм” часто применяются как его синонимы [...]. Общая черта обоснований явления, определяемого как трансгуманизм, или постгуманизм, — вера в прогресс. [...] Термин “трансгуманизм” [...] стал применяться как синоним техногуманизма и в некоторых случаях вытеснять его» (с.6). Также этим понятиям уделен Первый параграф Первой главы «Технологический детерминизм, техногуманизм и их воплощение в новой музыке».

Учитывая, постулирование разных терминов и острые споры относительно коннотаций трансгуманизма, диссертант отдает предпочтение последнему, образуя с ним словосочетания, часть из которых может со временем стать музыкальными терминами: «трансгуманистическое искусство», «трансгуманистический инструментарий», «трансгуманистическая перформативность», «трансгуманистические идеи Тода Маховеера». В связи с этим хочется уточнить у автора возможные смысловые прочтения:

- 1) В пункте 8 Положений выносимых на защиту Вы пишете: «интерактивные практики создания “трансгуманистического инструментария” ориентированы на интеграцию медиахудожника, исполнителя и реципиента». Под «трансгуманистическим инструментарием» Вы подразумеваете гиперинструменты, БСП и компьютерные программы? Можно ли любые «расширения» инструментов за счет датчиков и цепочек преобразования звука считать трансгуманистическими, относятся ли сюда компьютерные

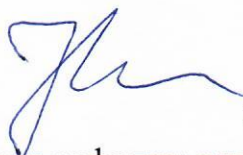
программы, упрощающие создание мультимедиа пространства (они ведь не превращают человека в постчеловека)? Задействованы ли реципиенты в работе гиперинструментов и БСП в операх «Valis» и «Смерть и власть»? Если не все участники представления интегрированы в процесс, считается ли это «внешним расширением человека» и попадает ли действие под понятие «трансгуманизм»?

- 2) Вы цитируете слова Маховера об опере «Смерть и Власть»: «Трансгуманизм обозначает изменение условий жизни человека с помощью технологий для устранения старения и является логическим завершением эволюции человека» (с.104). Ассоциировал ли композитор сам свое творчество (помимо этой оперы) с идеями трансгуманизма или это Ваш ракурс анализа? Изменились бы выводы, если бы анализ был проведен с позиции, например «техногуманизма»?
- 3) Тод Маховер является автором еще нескольких опер, не рассмотренных в диссертации. Можно ли выявить в них идеи техногуманизма или трансгуманизма?

Автореферат отражает все научные открытия проведенного исследования.

Диссертация Безменова Вадима Сергеевича на тему «Трансгуманистические идеи в оперном театре Тода Маховера», представленная на соискание учёной 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 — представления трансгуманистической концепции современной медиа-оперы Тода Маховера, имеющей значение для развития искусствоведения в области осмысления возможностей современных технологий в музыкальном театре, и 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 24.09.2013 г. в действующей редакции, а ее автор – Безменов Вадим Сергеевич – заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Клепова Анна Викторовна,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры аналитического музыкознания,
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»,
адрес: Россия, 121069 г. Москва, ул. Поварская д. 30-36
сайт <https://gnesin-academy.ru/>
телефон: +7 495 691-15-54, e-mail: mailbox@gnesin-academy.ru
e-mail личный: netochka31@inbox.ru

16 мая 2024 года

Подпись
УДОСТОВЕРЯЮ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА
ЛЕБЕДЕВА А. Ю.
«16» 05 2024 г.