

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

доктора искусствоведения, доцента

Высоцкой Марианны Сергеевны

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

Обращение к творчеству современника ставит перед исследователем весьма непростую и лишь отчасти выполнимую задачу — осмыслить явление в аспекте его генезиса и функционирования в настоящем, наметить перспективы «роста», выдвинуть гипотезы, проверкой эффективности которых станет будущее. Своего рода компенсацией отсутствующей временной дистанции, необходимой для выработки объективного суждения, выступает позиция наблюдателя, сопричастного протекающим культурным процессам, взгляд эксперта-аналитика, наделённого интуицией художника.

Автор представленной к рассмотрению диссертации — из этой категории учёных. Современник эпохи интенсивного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, он исследует медиаоперу — мейнстрим современного музыкального театра и один из самых сложных объектов междисциплинарного статуса, ещё не отрефлексированный в российском музыковедческом дискурсе. В этом состоит безусловная **научная новизна** работы. В русскоязычной научной литературе это *первое исследование*, посвящённое композитору и изобретателю перформативных технологий Тоду Маховеру, последовательно раскрывающее суть и механизмы его концепции интерактивности и иммерсивности. В центре внимания В. С. Безменова — феномен новой художественной репрезентации, трансформирующий прежние представления о музыкальном искусстве и осуществимый благодаря многообразию интегративных взаимодействий в русле мультимедиа. В современную оперную дискуссию о деканонизации, деструкции оперы как музыкально-театрального жанра автор диссертации привносит своё

видение оперы как «открытой самоорганизующейся системы» (с. 4), реализующей потенциал интерактивного медиаформата и достаточно успешно встраивающейся в парадигму культуры диджимодернизма (термин Алана Кирби). В таком ракурсе рассмотрения тема научной работы В. С. Безменова представляется **своевременной и актуальной**.

Диссертация содержательна и информативна, её методология базируется на междисциплинарном знании, при этом текст, изобилующий комментарием сугубо технического свойства, достаточно легко читается. Возможно, сама «пограничность» медиаоперы, находящейся на стыке искусства и технологий, оказывает подспудное воздействие на стиль повествования, в ряде разделов балансирующего на грани выхода из понятийной сферы научно-технического трактата к образности научно-фантастического романа. И в этой связи представляется целесообразным и оправданным решение автора в завершение каждой из глав давать подборку выводов-резюме, возвращающих читателя из лабиринта «возможных миров» к сути и проблематике научного исследования.

Человек-киборг, бестелесные кибернетические системы, моделируемое сознание, внетелесная перформативность, искусственный интеллект, виртуальный двойник, цифровое бессмертие, кибернарратив, опера-боты — сегодняшние реалии научных разработок и художественного творчества, эти производные «внешних расширений человека» завтра, возможно, станут частью нашего повседневного опыта. Какой будет искусственная эволюция, ведущая к «постчеловеку» будущего, какие формы обретёт интеграция телесности и техники, как кибертехнологии изменят социокультурный контекст формирования личности? Стержнем научной концепции и исследовательской стратегии В. С. Безменова является гипотеза о трансгуманистической направленности оперного театра Маховера, в котором установка на технологическое расширение человеческих возможностей не отменяет, но, напротив, стимулирует коммуникативную активность слушателя-зрителя, реализуя его потенциал творца, со-участника коллективного проекта. Рассмотрение наследия художника в аспекте философско-эстетической концепции трансгуманизма в отечественном музыкознании осуществляется *впервые*, и это ещё один из факторов, свидетельствующих в пользу ярко выраженной исследовательской **новизны** представленной работы.

Вписывая эстетическую миссию американского композитора в культурный контекст, В. С. Безменов ссылается на исторически более ранние проявления «вектора трансгуманизма» в музыке XX века, обнаруживая их в творчестве К. Штокхаузена, в деятельности представителей направления New Complexity, в методах моделирования, используемых при создании алгоритмической композиции. В качестве предшественников гиперинструментария Маховера названы энгармонический смычок Л. Руссоло, электронные музыкальные инструменты Л. С. Термена, далее — аналоговые, цифровые синтезаторы, аппаратные и программные решения на основе live electronic. Список, однако, в значительной степени может быть расширен, если предысторией музыкального трансгуманизма считать любое системное начинание, вдохновлённое идеей расширения интеллектуальных возможностей человека — с помощью новых форм репрезентации, модификации конструкции музыкального инструмента, усовершенствования техники игры или техники письма. В 60-е годы XX века Л. Берио, один из главных теоретиков и практиков расширенных исполнительских техник, ратовал за развитие «виртуозности знания музыканта», говоря о необходимости постоянного диалога с инструментом как объектом исследования. В сущности, вся история музыки (и история музыки XX века в особенности) есть реализация концепции Вызова – Ответа, предложенной британским историком А. Дж. Тойнби в качестве модели цивилизационного развития. Задача преодоления условий и ограничений как залог продолжения существования созвучна трансгуманистической установке на достижение бессмертия, в том числе путём преодоления «рубежности» физического ресурса человека. В проекции на композиторскую музыку подобным Ответом на Вызов можно считать различные эксперименты по «продолжению» музыкального инструмента: от опытов с механической пианолой К. Нэнкэрроу к амплифицированному инструментарию Дж. Крама, от «говорящего фортепиано» П. Аблингера к компьютерному электронному инструменту M@ZE2 К. Эссла и новейшим разработкам М. Кранебиттера для акустических инструментов, MIDI-клавиатуры и электроники — в двух последних случаях поиск новой выразительности выступает проводником идеи интерактивности, когда жест музыканта становится частью

системы управления с обратной связью, своего рода контроллером или регулятором.

Выносимый на защиту текст имеет очевидную **практическую значимость**: *впервые* в научный обиход введены знаковые опусы Тода Маховера, претворяющие его трансгуманистические идеи, — «Опера мозга», опера «Valis» («Vast Active Living Intelligent System») и опера «Смерть и Власть». Детальное описание и научное обоснование композиционного, технического и творческого процессов, направленных на создание интерактивного инструментария и открытого типа музыкального текста, составляют один из главных аспектов **теоретической значимости работы**.

В изучении феномена, имеющего современную специфику, всегда важна историческая ретроспектива, позволяющая не только обозначить этапы развития идеи, но и создать культурный контекст для понимания неизбежности и необходимости этого процесса. В данном отношении показательны первая и вторая главы диссертации, в которых автор описывает развитие технологического направления применительно к музыкальному искусству, в том числе с точки зрения автоматизации композиционных процедур (разделы 1.1 и 1.2) и разработок в области биомузыкального перформанса (раздел 2.1), а также прослеживает эволюцию исследуемого жанра: через теле- и видеооперу к мультимедийной опере и мультимедийному театру и далее — к интерактивной перформативной медиаопере как образцу современного Gesamtkunstwerk (раздел 1.4). Каждое из направлений этого «сада расходящихся тропок» достойно стать самостоятельной исследовательской темой, что свидетельствует о потенциале данной научной работы, ценность которой — не только в том, что сделано, но, возможно, и в том, что, пока *не* сделано.

В этой связи позволю себе задать автору вопросы, работающие на перспективу дальнейшего исследования:

1. На с. 62 в контексте разговора о медиаопере вскользь упомянута композитор Ираида Юсупова, основоположник отечественной версии жанра. Есть ли в её подходе точки пересечения с трансгуманистическими идеями Маховера и знакомы ли Вы с оперными мультимедиа проектами современных российских композиторов Д. Курляндского («НЕКУИА», 2016 / 2018 и «Письма счастья», 2020),

О. Бочихиной («FACE: Немая опера», 2018), Н. Попова («Curiosity», 2022), также задействующими ресурс иммерсивных технологий и предлагающими новую концепцию конструируемой в звуке телесности?

2. На с. 63 содержится реплика о мультимедийном театре Йоханнеса Крайдлера, немецкого композитора, известного также своими проектами в области звукового «архивирования». На Ваш взгляд, вписана ли в трансгуманистическую концепцию «цифрового бессмертия» идея существования музыки как звукового «архива», реализуемая методами «Compression Sound Art» Крайдлера и «loop-эстетики» Б. Ланга?

3. Каковы, на Ваш взгляд, критерии определения мультимедийной композиции как оперы (помимо наличия сюжета или программы) и что есть в данном мультидисциплинарном формате *произведение* и *текст* — прекомпозиционный проект, схематическое представление намерений (медиапартитура), непосредственный момент реализации / репрезентации или рецепция слушателей / зрителей?

К оформлению работы существенных замечаний нет, за исключением наличия ряда текстовых повторов (в том числе практически дословных) в разделах 2.2. (с. 75–76 / с. 87) и 2.4. (с. 98–99 / с. 101; с. 100 / с. 101–102) и пары расхождений в формулировках: так, на с. 77 заглавие труда М. Минского фигурирует и как «Общество разума», и как «Сообщество разума», а с. 107 и 108 содержат различный перевод фразы «Vast Active Living Intelligent System», давшей жизнь аббревиатуре «Valis», — «Всеобъемлющая Активная Логическая Интеллектуальная Система» и «Обширная Активная Живая Интеллектуальная Система» (та же погрешность присутствует и на с. 9 и 21 автореферата).

В списке использованной литературы нелишней оказалась бы диссертация В. В. Громадина «Феномен музыки цифрового века: вопросы теории», защищённая в Московской консерватории в 2010 году и посвящённая опыту анализа музыки, существующей в рамках цифрового инфопространства.

Резюмируя, отмечу, что диссертация В. С. Безменова является *значительным вкладом* в теорию медиаоперы и теоретическое освоение наследия Маховера, заполняющее одну из многих «лакун» отечественного музыкознания. Не вызывают сомнения **обоснованность задач и самостоятельность их решения.**

Достоверность научных положений и выводов, содержащихся в аналитических Второй и Третьей главах, подтверждена фактическими данными, полученными в процессе изучения партитур и аудиозаписей, а также подкреплена отсылками к солидному списку литературы, насчитывающему 221 позицию, в том числе 87 наименований на английском и немецком языках (это техническая и иная рабочая документация, композиторские тексты, фундаментальные научные исследования по проблематике диссертации).

Автореферат и 4 публикации автора в рекомендованных ВАК РФ изданиях, в полной мере отражают положения исследования.

Диссертация Безменова Вадима Сергеевича на тему «Трансгуманистические идеи в оперном театре Тода Махопера», 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 Махопера, 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.

Высоцкая Марианна Сергеевна,
доктор искусствоведения, доцент,
профессор, заведующая кафедрой современной музыки
ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория
имени П. И. Чайковского»,
адрес: Россия, 125009, Москва, Большая Никитская, 13/6,
телефон: 8 (495) 629-20-60, e-mail: document@mosconsrv.ru
e-mail личный: anna_mari@mail.ru

7 мая 2024 года