

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Антонян Марии Артуровны

**«ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПЦИИ ПЕРФОРМАНСА: НА
МАТЕРИАЛЕ РАБОТ МАРИНЫ АБРАМОВИЧ»,**

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата
культурологии

по специальности 24.00.01 - теория и история культуры

Диссертационное исследование М.А.Антонян посвящено важной проблеме современного культурологического знания – особенностям восприятия современных культурных и художественных практик, сложившихся в конце XX-начале XXI века. В качестве репрезентативного примера (пост)современной культурной формой выбран перформанс как один из наиболее значимых феноменов художественной культуры конца XX – начала XXI века. Исследовательский интерес к перформансу вполне закономерен, в работах, посвященных этой форме искусства отмечается его важность для осмысления важнейших экзистенциальных проблем в новых формах художественной выразительности. «Художники использовали перформанс не только для того, чтобы привлечь к себе внимание. Перформанс стал рассматриваться как способ привнести в жизнь многие формальные и концептуальные идеи, на которых основывается создание искусства». ¹ Эти качества перформанса отмечаются и в диссертации. «Растущая популярность искусства перформанса делает его ярким явлением международной культурной действительности». (С.4)

---

¹ Goldberg R. Performance Art. From Futurism to the present. : Thames &Hudson, L.-NY, 2011. P.7

Поскольку диссертационное исследование посвящено анализу восприятия перформанса, большое внимание уделяется его коммуникативному аспекту, что является одной из важнейших особенностей постмодернистских форм культурного производства с их акцентом на процесс, на непосредственное обращение к аудитории. «Высокая степень значимости реципиента в процессе восприятия искусства и увеличение роли контекста неизбежно меняют границы искусства, оказывая существенное влияние на взаимоотношения искусства и общества», - отмечается в диссертации. (С. 4-5)

Такой ракурс рассмотрения проблемы помогает преодолеть ограничения, накладываемые рамками традиционного академического дискурса, выстроить поле взаимодействия между художником и публикой в русле интерсубъективности. Диссертант решает проблему многогранности перформанса, ипостасей его существования как процесса создания художественных смыслов и как демонстративного акта, восприятие которого зависит от многих обстоятельств вводя понятие «*поле культуры*»- «общую "внешнюю" территорию широкого социокультурного пространства.» (С.116) При такой исследовательской позиции работа приобретает междисциплинарный характер, что весьма важно в современных социокультурных исследованиях.

Материал диссертации базируется на деятельности «перформансистки» Марины Абрамович, которая, несомненно, является культовой фигурой в этой области художественной жизни. Диссертант рассматривает рецепцию ее творчества в двух пространствах - в «поле искусства» и в «поле культуры» современности. Выбор диссертанта, хотя и может показаться ограничивающим все виды перформанса деятельностью одной, хоть и очень значимой персоны, обоснован, поскольку в перформансах Марины Абрамович взаимоотношения «перформансист – зритель/публика», «художник – общество», «язык коммуникации – общество» репрезентативны

с точки зрения характера этих взаимоотношений, принимающих нередко гипертрофированную форму.

Поскольку ключевым понятием диссертации является рецепция, автор рассматривает ее всесторонне, выделяя те проблемы, которые связаны непосредственно с рецепцией перформанса. Важным представляется «процесс активного присвоения и универсализации транслитерированного термина массовой культурой.» (С.8) Этот момент важен для понимания изменения семантики концептосферы многих заимствованных терминов, обозначающих явления (пост)современной культуры, при их вхождении в иной лингвокультурный контекст. В отечественном культурологическом дискурсе вопрос о понятиях весьма сложен, поскольку те практики, которые обозначают те или иные понятия, генерированы в ином социокультурном контексте, а попадая на отечественную почву, они модифицируются в связи с особенностями контекста, в то время как терминологического изменения не происходит. Это одна из важных проблем, связанных с межкультурным взаимодействием и изменениями в порядках дискурса, ее решению представляет сложную методологическую задачу за рамками данного исследования, но само обращение к данной проблеме свидетельствует о глубоком понимании автором культурологических оснований своей работы.

Выделение работ Марины Абрамович обосновано автором в связи с динамичным развитием искусства перформанса и многообразием его форм. В такой ситуации диссертантом выбран репрезентативный пример – «ставший институциональным *классический перформанс (яркий пример - работы Абрамович)*, определение и исторические рамки которого выявлены в ходе исследования». Рассматривая исторический процесс развития искусства перформанса, диссертант выделяет три исторических этапа, представляет периодизацию перформанса как модель «песочных часов» и относит как предполагаемое время установления и презентации жанра к 1974 году)

Особо важным представляется выделение такой проблемы как рецепция произведения искусства как процесса и новом типе взаимоотношений «художник-зритель», которое начинает приобретать черты интерсубъективности. Данная проблема связана с общей тенденцией постмодернизма к деконструкции бинарных оппозиций, что, в свою очередь ведет и к «размыванию» грани между художником (музыкантом, артистом) и публикой, между творящим субъектом и воспринимающим объектом. В перформансе реципиент может занять более или менее активную позицию по отношению к «перформансисту», что делает эстетическое воздействие перформанса амбивалентным.

В диссертации деятельность Марины Абрамович рассматривается как репрезентативный пример того, как художник становится реформатором, влияющим на мировую рецепцию перформанса. Характерными чертами ее акций, согласно диссертанту, являются антропоцентричность и акт публичного самопознания, с одной стороны, «утверждение и популяризация нового типа прямой коммуникации между художником и зрителем в пространстве музея» (С.16), а также соединение отдельных традиций и элементов национальных культур в контексте современного искусства. Взаимовлияние перформанса и современных музейных практик отмечается во многих исследованиях (пост)современной культуры. Сами музейные пространства XXI века меняются, создавая локусы, предназначенные для различных форм художественного «действия», причем различные перформансы, мультимедийные инсталляции и другие формы арт-практик выходят за пределы музеев и реализуются в различных точках городской среды. Прямая коммуникация, о которой говорится в диссертации применительно к работе Марины Абрамович, все больше становится частью традиционных форм искусства, использующих интерактивность самыми разными способами, от промоакций до прямого взаимодействия со зрителями во время публичных трансляций оперных и балетных спектаклей.

Механизмы этого взаимодействия и их эстетическая ценность не изучены и зачастую приводят к неожиданным результатам. Предпринятая в диссертация попытка исследовать механизмы рецепции перформанса с этой точки зрения может быть значимой и для понимания смысла и эффекта столь модной в наше время интерактивности, визуализации и мультимедийности, превращающих в своеобразный перформанс традиционные формы художественных практик.

Диссертация М.А.Антонян является инновативной работой, посвященной такой малоизученной проблеме как рецепция искусства перформанса. Перформанс впервые рассматривается с позиции теории коммуникативного акта на основе модели К. Шеннона и У. Уивера и по аналогии с моделью Р. Якобсона. Предложена авторская дефиниция понятия "искусство перформанса", введены понятия *«побочной ассоциации»* и *«метафоры массового потребления»*, разработана авторская типология перформанса и уровней его рецепции. Исследование является первой в отечественной науке диссертационной работой, посвященная обзору и анализу творчества Марины Абрамович. В работе впервые затрагиваются такие проблемы, как специфика рецепции перформанса как коммуникативного акта, творчества и рецептивного подхода М.Абрамович, а также вопрос типологии перформанса. Все это говорит о большой работе, проделанной диссертантом как в теоретическом плане, так и с точки зрения освоения большого пласта художественного материала.

Структура диссертации соответствует поставленным задачам.

Первая глава - «Терминологический и понятийный аппарат: теоретические аспекты рецепции понятия "перформанс"» посвящена проблеме определения понятий и теоретического осмысления термина «перформанс», что необходимо в исследовании феноменов, не получивших четкой концептуализации в современных науках о культуре, что во многом обусловлено динамическими процессами, происходящими как в культуре в

целом, так и в перформансе. Как указывалось выше, сложность заключается и в означивании термина «перформанс» в российском контексте, с его иными лингвокультурными особенностями нежели на Западе, где и возникла эта форма художественной культуры. Соответственно, диссертант уделил значительное место выявлению основных особенностей употребления термина «перформанс» в современной культуре России.

Вторая глава носит исторический характер, в ней рассматриваются истоки и перформанса, особенности его художественного языка история становления и рецепции языка искусства действия, дается историческая периодизация искусства перформанса и выявляются особенности жанра в разных странах.

Весьма важной для решения поставленных задач представляется третья глава «Коммуникативные аспекты рецепции перформанса», поскольку в ней внимание акцентируется на анализе перформанса как акта коммуникации и описаны особенности его рецепции.

В четвертой главе диссертант обращается к творчеству Марины Абрамович, к феномену художника-перформансиста в контексте современной культуры. Рассматривается личность, биография, работы и идейно-философские установки перформансистки, ее роль в современной культуре и в истории формирования жанра

В пятой главе диссертант анализирует особенности рецепции перформанса на примере ряда известных работ М.Абрамович, а также выставки "Марина Абрамович. В присутствии художника". Именно в этой главе нашли применение все предыдущие разработки диссертанта в области восприятия перформанса, а также выявлены возможности применения модели коммуникативного акта в перформансе для анализа материалов полевых исследований, собранных на выставке перформансов Марины Абрамович.

В диссертации делается вывод о том, что современный перформанс «...продолжает функционирование визуального языка и приемов ряда культурно-исторических явлений. Использование телесных "образований" в рамках искусства перформанса, имеющих очевидную схожесть с вербальным языком ряда архаичных сообществ и "смеховой культуры", выявляет проблему считывания "кодов" и специфику рецепции одного и того же визуального текста, функционирующего в различных контекстах». Этот вывод весьма важен для понимания (пост)современной культуры в целом, поскольку он опровергает мнение о ее формах как о свидетельстве исчерпанности культуры и утрате чувства истории, превратившейся в формах постмодернистских художественных практик в ряд симулякров, утративших связь с референтом и с контекстом их генерации.

Большая работа, проделанная диссертантом как по анализу и обобщению теоретических работ, как и непосредственно с эмпирическим материалом, делает данное исследование весьма ценным для расширения представлений о художественных практиках нашего времени и особенностей их восприятия. Важным является и ввод богатого эмпирического материала в отечественный культурологический дискурс. Такого рода диссертация, носящая характер инновативности и оперирующая терминологией еще не устоявшейся концептосферы, несомненно, содержит в себе некоторые проблемные моменты, вопросы, нуждающиеся в прояснении. Мы выделили несколько такого рода спорных моментов в качестве замечаний.

1. Прежде всего, в диссертации наблюдается некоторый дисбаланс между исследуемым феноменом – особенностями рецепции перформанса – и описанием самого феномена. Конечно, рецепция во многом обусловлена характеристиками самого воспринимаемого феномена или артефакта, но в данном случае создается впечатление, что тема диссертации – перформанс, его особенности и его восприятие (на примере творчества одного из представителей этого жанра).

2. При анализе коммуникативной природы перформанса очень важным было бы рассмотреть субъектно-объектные отношения художника и публики и их модификацию в постмодернизме в связи с такими его постулатами как «смерть автора», «уничтожение субъекта» и другими интсанциями деконструкции бинарной оппозиции «Автор/Зритель» («Субъект/Объект»). В таком случае можно было бы говорить о интерсубъективности как о способе построения взаимообогащающих отношениях между художником и публикой.

3. Работа посвящена творчеству одной представительницы перформанса. Было бы интересным рассмотреть ее творчество в контексте других направлений постмодернистских художественных практик, помещая ее, несомненно уникальный опыт, в контекст тех новых форм и их модификаций, которыми изобилует сегодняшняя культура.

Данные замечания во многом носят полемический характер и не умаляют достоинств диссертационного исследования М.А.Антонян.

Работа соответствует паспорту научной специальности 24.00.01 «Теория и история культуры», в частности следующим пунктам: 1.10. Принципы периодизации и основные периоды в историческом развитии культуры; 1.14. Возникновение и развитие современных феноменов культуры; 1.18. Культура и общество; 1.22. Культура и национальный характер; 1.23. Личность и культура; 1.24. Культура и коммуникация; 1.33. Институты культуры и их функции в обществе; 3.21. Социокультурные последствия коммерциализации культуры.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что представленная диссертация «Особенности рецепции перформанса: на материале работ Марины Абрамович» является завершенным самостоятельным научным исследованием, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям п. 9 «Положения

о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ. Автореферат и публикации отражают содержание диссертации, а ее автор - Антонян Мария Артуровна - заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01. - Теория и история культуры.

Доктор философских наук, профессор,
зам. руководителя экспертно-аналитического Центра
развития образовательных систем в сфере культуры

ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский
Институт культурного и природного наследия»

Е.Н. Шапинская

Е.Н.Шапинская

Адрес: 129366, Москва, ул., Космонавтов, д.2

8-916-680-92-69 м.; 8(495)686-13-19

e-mail: shapinskaya@gmail.com

*Подпись Шапинской
Начальника отдела кадров*

*г. Москва
Шапинская Е.Н.*