

Корнишина Ирина Сергеевна

МЕРЕДИТ МОНК И МИНИМАЛИСТЫ. ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Статья посвящена поиску сходств и различий между творчеством американского композитора Мередит Монк, которая известна своим нестандартным подходом к работе с вокальными техниками, и сочинениями композиторов-минималистов. В данном контексте исследуются стилевые истоки, методы развития музыкального материала обозначенных явлений, а также общие культурные тенденции 70-80-х годов XX века. В заключительной части работы автор предпринимает попытку охарактеризовать место Мередит Монк в современном музыкальном искусстве США.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2016/9/20.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2016. № 9(71) С. 84-86. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2016/9/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hlist@gramota.net

12. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: в 4-х т. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. Т. 4. От романтизма до наших дней. 880 с.
13. Современная западная философия: словарь / сост. и отв. ред. В. С. Малахов, В. П. Филатов. М.: ТОН – Остожье, 1998. 544 с.
14. Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодерна / пер. с англ. А. Костиковой и Д. Кралечкина. М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. 248 с.
15. Стёпин В. Основания науки и их социокультурная размерность [Электронный ресурс] // Научные и вненаучные формы мышления. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/nau_anti/01.php (дата обращения: 26.07.2016).
16. Фейерабенд П. Против метода: очерк анархистской теории познания / пер. с англ. А. Л. Никифорова. М.: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. 413 с.
17. Фейнман Р. Какое тебе дело до того, что думают другие? М. – Ижевск: РХД, 2001. 208 с.
18. Фуко М. История сексуальности-III: забота о себе. Киев – М.: Дух и литера; Грунт; Рефл-бук, 1998. 288 с.
19. Хорган Дж. Конец науки / пер. с англ. М. Жуковой. СПб.: Амфора, 2001. 479 с.
20. Щедровицкий Г. П. Модели новых фактов для логики // Вопросы философии. 1968. № 4. С. 154-158.
21. Юнг К. Г. Противоречия Фрейда и Юнга // Проблемы души нашего времени. М.: Прогресс; Универс, 1994. С. 61-69.

P. FEYERABEND'S METHODOLOGICAL PURPOSES AS A MANIFESTATION OF MENTAL CHARACTERISTICS OF POST-NEOCLASSICAL SCIENCE

Kolesova Ol'ga Valentinovna, Ph. D. in Philosophy, Associate Professor
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
kolesovaov@yandex.ru

The article examines P. Feyerabend's methodological purposes taking into account the mental characteristics of post-neoclassical science. The scientific community ambiguously evaluates P. Feyerabend's contribution into the philosophy of science. The author analyzes philosopher's methodological approach considering the conceptual, normative and value components. In Feyerabend's epistemological anarchism the paper identifies liberalism conceptions, ontological foundations, humanistic values. The study is conducted within the framework of post-modernist discourse which was anticipated and largely developed by Feyerabend.

Key words and phrases: externalistic element; epistemological anarchism; counter-productive actions; counter-principle; proliferation; incommensurability principle; rationality; forms of existence; mentality; post-neoclassical science.

УДК 78.072.2

Искусствоведение

Статья посвящена поиску сходств и различий между творчеством американского композитора Мередит Монк, которая известна своим нестандартным подходом к работе с вокальными техниками, и сочинениями композиторов-минималистов. В данном контексте исследуются стилевые истоки, методы развития музыкального материала обозначенных явлений, а также общие культурные тенденции 70-80-х годов XX века. В заключительной части работы автор предпринимает попытку охарактеризовать место Мередит Монк в современном музыкальном искусстве США.

Ключевые слова и фразы: Мередит Монк; композиторы-минималисты; мультимедийный театр; статика; медитативность; американский музыкальный минимализм; восточная философия; творчество композитора.

Корнишина Ирина Сергеевна

Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки
ikornishina@mail.ru

МЕРЕДИТ МОНК И МИНИМАЛИСТЫ. ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Музыкальное искусство США XX-XXI столетий – явление неоднородное и во многом парадоксальное. Не укладывающееся в рамки краткой главы учебника зарубежной музыки, оно продолжает формироваться в настоящее время, удивляя широтой стилевого диапазона. Один из феноменов американской музыки – творчество композитора, певицы, хореографа и режиссёра Мередит Джейн Монк, обладательницы Национальной медали США в области искусств, почётного звания доктора искусств Джульярдской школы, Университета искусств Филадельфии, Института искусств Сан-Франциско и Бостонской консерватории.

Исключительность авторской индивидуальности Мередит Монк состоит не только в композиторской деятельности, но и в узнаваемом стиле исполнения своих произведений, ориентированном на использование приёмов расширенной вокальной техники (горловое пение, фальцет, пение на вдохе, субтоны, многооктавные глиссандо, йодлинговая техника, штробас и т.д.).

Одним из актуальных вопросов, возникающих при исследовании творчества Мередит Монк, является определение принадлежности её музыки к какому-либо стилю, поиск сходства среди существующих направлений, установление связей между музыкальными явлениями прошлого и произведениями Монк. Стоит отметить, что чаще всего исследователи относят композитора к представителям минималистской традиции.

Вопрос художественно-эстетических и музыкальных взаимосвязей Мередит Монк и композиторов-минималистов является одним из самых сложных и запутанных в спорах о стилевом своеобразии её творчества. Как известно, Монк довольно настойчиво отвергает любые попытки исследователей «привязать» себя к минимализму. В то же время нельзя отрицать общие истоки их творчества, вырастающие из «экспериментальной музыки» Джона Кейджа и его школы, влияние восточной ментальности, идею бесконечно продолжающегося звука, тяготение к остинатности, статичности, непрерывной пульсации музыкальной ткани.

Для начала рассмотрим подробнее факторы, свидетельствующие о родственности истоков творчества Мередит Монк и композиторов-минималистов. Одним из них является повышенный интерес к восточной философской и музыкальной традициям. Основополагающие принципы дзэн-буддизма с его ориентацией на познание истинной природы внутренней сути каждого человека, использование медитативной техники, пробуждение сознания и достижение просветления нашли отклик как в среде минималистов, так и творчестве Монк. Именно эти идеи заложены в своеобразной музыкальной триаде, состоящей из альбомов «Mercy» («Милосердие», 2001), «Impermanence» («Непостоянство», 2006), «Songs of Ascension» («Песни Восхождения», 2011). В них ярче, чем в других произведениях композитора, проявляется статичность развёртывания материала, гипнотическая повторность, характерная также для образцов минимализма, которые демонстрируют абсолютное слияние с разворачивающимся образом, состояние трансовости, завораживающей пульсации.

Ещё одним сближающим обстоятельством можно считать универсальную для рассматриваемого периода тенденцию к смешению музыкальных, визуальных, хореографических элементов, которая повлекла за собой возникновение так называемого «смешанного театра», «мультимедийного театра» или «искусства смешанных форм». Подтверждением этому может служить высказывание А. Е. Кром, которая в своей научной работе ««Классическая фаза» американского музыкального минимализма» также говорит о расцвете мультимедийного театра в связи с творчеством композиторов минималистской и постминималистской традиции, упоминающая в этом ряду и Мередит Монк [5, с. 345].

На первый взгляд причина активного нежелания Мередит Монк пополнить ряды минималистов, несмотря на веские аргументы в пользу схожести этих двух явлений, не обоснована. Однако можно предположить, что главное отличие заключается в изначальной «инструментальности» творчества композиторов-минималистов и «вокальности» музыкальной природы произведений Монк.

А. Е. Кром в диссертации «Стив Райх и судьбы американского музыкального минимализма» пишет о том, что одно из определяющих стилевых воздействий на минимализм оказала барочная инструментальная музыка XVII-XVIII вв., образцы которой демонстрируют постоянный процесс ритмического развёртывания повторяющихся ячеек на протяжении всей композиции. Подобный тип развития присутствует и во многих сочинениях минималистов [6, с. 7].

Что касается Мередит Монк, то она вплоть до начала 2000-х годов довольно осторожно работала в области инструментальной музыки, используя инструментальную партию как своего рода фундамент, на котором можно выстроить технически сложную вокальную линию. Поэтому Монк чаще всего стремится к упрощённости инструментальной фактуры композиций, применяя элементы репетитивной техники и ритмических паттернов.

Чисто инструментальные работы, не включающие вокальную партию, – крайне редкое явление в списке произведений композитора. Среди них можно выделить пьесы для фортепиано «Paris» («Париж», 1973), «Phantom Waltz» («Призрачный вальс», 1990), «St. Petersburg Waltz» («Петербургский вальс», 1994). Преимущественно эти сочинения представляют собой небольшие, лаконичные по форме и эмоциональному содержанию миниатюры, близкие работам Б. Бартока и И. Стравинского настроениями философской сосредоточенности и отрешённости в сочетании с некоторой аскетичностью музыкального языка.

В отличие от минималистов, природа композиторского стиля Мередит Монк изначально ориентируется на вокальную традицию, связанную с песенной культурой США, которая начала формироваться ещё в конце XVII века под воздействием многообразия английского и африканского фольклора, богатства культуры коренных индейских народностей.

Ещё в колледже Монк тяготела к изучению народной песни, обнаружив в ней глубокий потенциал для развития. Среди музыкантов, оказавших влияние на творчество раннего периода, Монк выделяет певицу Пегги Сигер (Peggy Seeger), представительницу американского фолк-ривайвла – движения 40-х годов XX века, направленного на возрождение народной музыки. Её отец Чарльз Сигер – музыковед, фольклорист и педагог, а брат Пит Сигер – известный американский певец и организатор массового движения за восстановление американской народной песни. Разумеется, репертуар Пегги Сигер коренным образом отличается от вокальных композиций Мередит Монк как в стилевом плане, так и в плане композиторской техники. Хотя можно провести некоторые параллели с определёнными приёмами звукоизвлечения, наблюдаемые, в частности, в композиции П. Сигер «Henry Lee». Здесь мы слышим свободный, открытый вокал с использованием распевов, глиссандо, принципов фольклорного пения. Всё это предвосхищает вокальный стиль Монк.

Такая разность истоков творчества композиторов-минималистов и Мередит Монк порождает и различия в методах развития музыкального материала. Композиции Монк часто представляют собой своеобразные вариации на выбранный мотив с постепенным нарастанием динамики и наслоением новых подголосков, показывающих всю безграничность возможностей голоса. Нередко такие вокальные построения чередуются с инструментальными вставками, фигурационно развивающими основную тему. Подобная типично «монковская» вариационность действительно противостоит минимализму в его привычном понимании, где контраст, противопоставление и направленность развития уступают место статике в развёртывании материала, преобладанию одного эмоционального состояния, растворению формы в бесконечно пульсирующем пространстве звуков. Это ещё одно доказательство несхожести стиля Монк и её коллег-минималистов.

Обобщая сказанное, хотелось бы добавить, что Монк воздерживается не только от аналогий с минимализмом, но и вообще от всякого рода комментариев по поводу классификации своего места в американской музыке. Речь не идёт об ограниченности или замкнутости композитора по отношению к прогрессивным тенденциям развития музыкального искусства. Несомненно, Мередит Монк всегда находилась в центре культурной жизни Америки, активно принимая участие в формировании её оригинального облика, расширяя свои творческие горизонты дружбой с уникальными личностями эпохи, представителями тех или иных художественных направлений и творческих коллективов. Однако она никогда не примыкала к какому-либо одному движению, всегда оставаясь немного «отшельницей» в пёстром многообразии музыкального сообщества.

В минималистском же кругу отношение к вопросам преемственности, наличия творческих взаимосвязей с профессиональным окружением в процессе развития личности композитора было иным. По мнению А. Е. Кром, композиторы-минималисты передавали накопленный опыт друг другу по «цепочке», делясь ключевыми идеями, методами и приёмами [4, с. 50].

Таким образом, в случае с Мередит Монк правильнее будет говорить не о конкретном её зачислении в класс минималистов, а, скорее, о множественности истоков творчества, среди которых одно из определяющих мест принадлежит именно минимализму, воздействие которого проявляется в глубоком освоении, ассимиляции и видоизменённом воплощении его элементов в музыкальных произведениях автора.

Принципиальное отношение Монк к условности любой классификации, к неподражаемости и уникальности каждого автора ярче всего отражено в высказывании, приведённом Ричардом Тарускиным в «Оксфордской истории западной музыки». На вопрос, автобиографичны ли её сочинения, Мередит Монк говорит о том, что источник работ более чем автобиографичен в том смысле, что при создании произведения композитор ориентируется, прежде всего, на себя, собственное тело, мысли и эмоции, а уже затем – на окружающий фон, контекст [18, р. 487]. Возможно, в этом заключается разгадка той слегка отстранённой и одновременно активно-деятельной позиции Монк в современном музыкальном искусстве США.

Список литературы

1. Бакуменко М. Н. Документальный видеомузикальный театр Стива Райха в контексте коммуникативных поисков минимализма: дисс. ... к. искусствоведения. Новосибирск, 2012. 247 с.
2. Джон Кейдж. К 90-летию со дня рождения: мат-лы науч. конф. / под ред. Ю. Н. Холопов и др. М., 2004. 174 с.
3. Дубинцев Е. А. Made in USA: музыка – это всё, что звучит вокруг. М.: Издательский Дом «Композитор», 2006. 415 с.
4. Кром А. Е. «Классическая фаза» американского музыкального минимализма: автореф. дисс. ... д. искусствоведения. Саратов, 2011. 56 с.
5. Кром А. Е. «Классическая фаза» американского музыкального минимализма: дисс. ... д. искусствоведения. Н. Новгород, 2011. 457 с.
6. Кром А. Е. Стив Райх и судьбы американского музыкального минимализма: дисс. ... к. искусствоведения. Н. Новгород, 2003. 271 с.
7. Манулкина О. Б. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. 784 с.
8. Сыров В. Н. Типологические аспекты композиторского стиля // Стилиевые искания в музыке 70-80-х годов XX века. Ростов н/Д: РГК, 1994. С. 53-70.
9. Тимошенко А. А. Американский музыкальный экспериментализм первой половины XX века: представления о звуке, концепция инструмента, композиции (Г. Коуэлл, Дж. Кейдж, Л. Хэррисон): дисс. ... к. искусствоведения. СПб., 2004. 254 с.
10. Ценова В. С. ВРЕМЯ РИТМА, или РИТМ ВРЕМЕНИ: о Новейшей музыке XX века [Электронный ресурс]. URL: <http://www.21israel-music.com/Rhythm.htm> (дата обращения: 12.06.2016).
11. Bederson A. New York Avant-Garde Theatre: Values, Goals and Resonances: Ph. D. Dissertation / The Florida State University, College of Arts and Science. Tallahassee, 2009. 98 p.
12. Cage J. Silence: Lectures and Writings. Middletown: Wesleyan University Press, 1973. 276 p.
13. Jowitt D. Meredith Monk. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997. 213 p.
14. Nicholls D. The Cambridge History of American music. Cambridge – N. Y. – Melbourne: Cambridge University Press, 1998. 637 p.
15. Oteri F. J. Meredith Monk: Composer First [Электронный ресурс]. URL: <http://www.newmusicbox.org/articles/meredith-monk-composer-first/12/> (дата обращения: 08.06.2016).
16. Potter K. Minimalism // The New Grove Dictionary of Music and Musicians / ed. by S. Sadie; execut. ed. J. Tyrrell. 2nd ed. London: Macmillan Publishers Limited, 2001. Vol. 16. P. 716-718.
17. Strickland E. American Composers: Dialogues on Contemporary Music. Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press, 1991. 223 p.
18. Taruskin R. Oxford History of Western Music. N. Y.: Oxford University Press, 2010. Vol. 5. 610 p.

MEREDITH MONK AND MINIMALISTS. PARALLELS AND SIMILARITIES

Kornishina Irina Sergeevna

*Nizhny Novgorod State Conservatory named after M. I. Glinka
ikornishina@mail.ru*

The article aims to identify the similarities and differences between minimalist compositions and the creative work of the American composer Meredith Monk who is famous for her non-standard approach to vocal techniques. In this context the author analyzes the stylistic origins, methods to develop musical material of the mentioned genre and the general cultural tendencies of the 70-80s of the XX century. The paper concludes with an overall characteristic of Meredith Monk's place in the modern USA musical art.

Key words and phrases: Meredith Monk; composers-minimalists; multi-media theatre; statics; meditateness; American musical minimalism; Eastern philosophy; composer's creative work.