

АННОТАЦИЯ

**к тексту докторской диссертации Цой Анны Вадимовны на тему
«Перформативность пластического языка в современных драматических
спектаклях Казахстана», представленной на соискание степени доктора
философии (PhD) по образовательной программе
8D02111 – Режиссура хореографии**

Актуальность темы исследования:

В обширном поле культурных практик и исследований попытка перехода от результата к процессу, от опосредованного движения к прямому контакту, от дискурса слова к контексту тела, от отсутствия к присутствию привела к возникновению новых теорий, не поддающихся толкованию герменевтики и традиционных эстетических теорий. Манипуляции с телом исполнителя, лабораторная работа с пространством и отношения между аудиторией и произведением искусства, художником являются основными принципами современного сценического перформанса. Междисциплинарный контекст перформативности, как новой конфигурации современного искусства, включающей в себя визуальное искусство с драматическим наполнением, предлагает сотрудничество зрителю, некое соавторство, в котором как живость воображения и ассоциативное мышление зрителя, так и ее эмоциональная отзывчивость, востребованы в первую очередь.

Современная сфера культуры в Казахстане представляет собой широкий спектр институтов культуры, начиная профессиональным театром и заканчивая постмодернистскими тенденциями различных направлений, среди которых немалое место отводится перформативным практикам. Перформанс в Казахстане является сравнительно новой формой искусства, начиная с 90-х годов XX века, и по сей день. Волна перформативных спектаклей, в которых тело и пластический язык составляют одну из основополагающих аспектов, формирующих казахстанское драматическое полотно, обрушилась на зрителя, жаждущего новых форм театра. Однако, научное осмысление не поспевает за практическими экспериментами театральных событий XXI века. Стирание границ между социальным и театральным с помощью пластического языка привело к размытию многих граней в изучении театра. Такое мерцание театра на периферии искусств актуализирует вопросы миграции хореографического в драматическое искусство и наоборот. И, хотя существует «научная парадигма, которая недавно появилась как подход, основанный на теле», нет сложившейся традиции изучения художественной практики перформанса в Казахстане.

Степень изученности темы исследования:

Определенное влияние анализу пластического решения драматического спектакля оказали работы: Н. А. Пицуха (2004), где особое внимание уделяется вопросам трансформации пластического образа; исследования Т. А. Григорьянц (2006, 2014), направленные на осмысление культурно-исторического анализа пластических видов искусств и семиотике пластической культуры; сущность и способы презентации через телесность в

современном театре исследованы в работе Е.А. Бережной (2017).

Существенный вклад в изучение хореографического искусства в театре осуществили: А.В. Арустамян (1999), А.А. Лещинский (2011), анализирующий танец в системе профессионального становления актера драматического театра в России, Е.Е. Кузина (2012), Н.Ф. Бабич (2012). Также работы Т.В. Гордеевой (2020), изучавшей вопросы художественной коммуникации в российском танцевальном перформансе рубежа XX-XXI веков и А. Козониной (2021), рассматривающей развитие танцевального перформанса в России. В последнее время проблеме развития перформативной культуры уделяли внимание: Ю.В. Кривцова (2006), Е.В. Аверьянова (2006), А.А. Топорова (2017). Вопросам развития пластической драмы посвящены работы Юшковой Е.В. (2004), М.М. Ячменевой (2012), А.В. Константиновой (2013) и др. Фундаментальные труды о перформативности и культуре перформанса в драматическом театре принадлежат: J. Butler (1998), S. Simon, W. Mick (2004), A. Badiou (2007), R. Goldberg (2018), Р. Шехнер (2020), Э. Фишер-Лихте (2021). Системы и методы образовательной функции актеров современного драматического театра, которые используют тело и движение изучаются в работе А. Hodge (2015).

В вышеуказанных трудах понятие пластического языка в пространстве драматического перформанса остается малоизученной темой, поэтому исследования не могут быть применены для решения поставленных задач в настоящей работе. Кроме того, в них не учитывается опыт развития казахстанского перформативного искусства в театре рубежа XX–XXI веков. Тема настоящего исследования, направленная на анализ перформативного аспекта пластического языка в современных драматических спектаклях в рамках развития перформативного искусства в Казахстане, рассматривается впервые. На данный момент не существует литературных источников по исследуемому вопросу.

Объектом исследования являются современные драматические спектакли, наиболее полно раскрывающие тесный характер творческого сотрудничества казахстанских режиссеров и режиссеров по пластике.

Предмет исследования:

Анализ перформативного аспекта пластического языка как основополагающего средства выразительности в создании современного драматического спектакля в Казахстане.

Цель исследования:

Изучение пластического языка с позиции перформативности для определения его роли в современном драматическом театре Казахстана, наличие которой обуславливает художественную целостность сценического перформанса.

Задачи исследования:

- **рассмотреть** понятие пластического языка, его формирование и развитие в истории театрального искусства через призму перформативности;
- **проанализировать** образование формы перформанса через пластический язык путем контаминации драматического и хореографического

искусств;

- используя концепцию метадискурса, **исследовать** истоки перформативного искусства в Казахстане (конец XIX – начало XX века) через призму телесных воплощений;

- основываясь на результатах экспериментальных лабораторий художественных практик с перформерами казахстанского драматического театра **обозначить** тенденции в воспитании актера современности в русле развития современного драматического искусства в Казахстане;

- **осуществить** анализ танцевальных мизансцен, пластических решений в драматических спектаклях казахстанских режиссеров современности в дискурсе тела, взаимодействии со временем и пространством и коммуникации со зрителем, применяя концепцию визуальной драматургии (Knut Ove Arntzen) и феноменологический подход (Maxine Sheets-Johnstone);

- **осмыслить** место и значение режиссера по пластике, хореографа в современном драматическом театре Казахстана;

- **проанализировать** современные перформативные практики казахстанских художников через пластический язык, дать им характеристику, согласно мировым тенденциям перформативных исследований;

- **изучить** проблемы использования пластического языка в казахстанском театральном искусстве на современном этапе и предложить пути их решения.

Методологическая база исследования построена на опыте западноевропейских и российских исследований современного театра, многие из которых так или иначе затрагивают область телесного в перформансе.

Р. Голдберг (1979) через исторический контекст исследует перформативное искусство, анализируя актуальное искусство футуристов и современных художников. Драма, перформативность и перформанс W. Worthen (1998) рассматриваются с позиции междисциплинарного исследования, указывая на их взаимосвязь и различные миграции театра к перформансу, и наоборот. Дж. Батлер (1998) рассматривает природу перформативных актов, акцентируя внимание на гендере тела исполнителей.

Авторы S. Shepard и M. Wallis (2004) изучают отношение к драме, театру и перформансу на разных исторических этапах, предлагая полное руководство по динамично развивающейся области актуального искусства, говоря о ее целях, природе и месте в научном поле исследований, об основных подходах к телу. Как мыслит перформанс с позиции широкого спектра пересечений контекстов, включая телесные практики и новую область «философия перформанса» рассмотрены Н. J. Minors (2012). Идея практики, как исследования проанализированы теоретиками и практиками перформативного искусства и эти результаты, собранные в труде «How performance thinks», что дает возможность эффективного применения в отечественной практике перформативных событий. Э. Фишер-Лихте (2014) изучает феномен перформанса, формулируя его основные понятия для интерпретации различных перформативных практик. Благодаря теории перформанса Р. Шехнер (2019), открывается область для исследователей социальных, психологических, семиотических направлений.

Таким образом, благодаря эстетике перформативности и теории перформанса, междисциплинарному исследованию, взаимосвязи театра и перформанса, гендерной основе перформативности, философии перформанса, а также пониманию его мышления, целей и природы, настоящее исследование способствует эффективному изучению казахстанского опыта перформативных практик в рамках драматического театра в его вариативности и открытости.

В диссертации были применены следующие **методы исследования**:

- метод культурно-исторического анализа в изучении возникновения понятий «пластический» и «перформативность» в контексте развития культуры и искусства;
- метод историко-биографического анализа в обозначении хронологии появления и развития драматических спектаклей-перформансов с применением танца и пластики, как ключевого сценического решения;
- описание и анализ драматического спектакля в выявлении пластической структуры с позиции перформативности;
- метадискурс для указания организационной структуры сценического текста, где наиболее значимым для исследования является пластический язык. Отдельные пластические сцены в спектаклях рассмотрены в совокупности, которые составляют единую сеть знаков спектакля;
- метод сравнительно-сопоставительного анализа в определении места и роли пластики в драматических спектаклях XX-XXI веков и современности;
- метод интервьюирования в целях сбора информации о деятельности режиссеров по пластике в драматических театральных перформансах современности в Казахстане;
- метод семиотического анализа, применяемый в расшифровке пластических текстов и оценке интерпретационных функций с позиции их перформативности;
- метод искусствоведческого анализа в исследовании философского, культурологического и философского влияния пластико-драматических театральных перформансов на развитие искусства в Казахстане в целом;
- феноменологический подход (Maxine Sheets-Johnstone) рассматривает движение, которое является основой пластического языка с точки зрения первичности движения, говоря о том, как механизация сознания параллельна механизации тел. С помощью данного метода, семантика пластического языка будет изучена через осознание, соматику тела, что характерно для перформативного исследования современной хореографии;
- концепция визуальной драматургии (Кнут Ове Арнтцен), миссия которой заключается в установлении связи между зрителем и тем, что он видит. В постдраматической эпохе казахстанского театра текст и его сценическое воплощение одинаково эквиваленты, что дает возможность рассматривать пластический язык с сохранением его характеристик в поле целого представления. Данная концепция выступает инструментом исследования, который позволяет говорить об отношениях между текстуальным и перформативным;

– экспериментальная лаборатория художественных практик с актерами казахстанского театра, результаты которой помогут определить пути развития актера современности в русле развития драматического искусства в Казахстане;

Научная новизна диссертационного исследования заключается

– в исследовании понятия пластического языка, его формировании и развитии в истории развития мирового театрального искусства в контексте перформативности;

– в изучении пластического языка в драматическом и хореографическом искусствах, как способа формирования перформанса;

– в анализе драматических спектаклей в рамках междисциплинарных практик для выявления понятий, входящих в структуру пластического языка: телесность, тело, телесные воплощения;

– в обосновании тенденции слияния современного искусства и театра, через телесные воплощения при помощи таких понятий, как: повторения перформанса (резнактмент); усиление роли художественной коммуникации со зрителем (партиципация, интеракция); импровизационность, которая существует внутри рамок спектакля и как открытый во времени процесс (перформанс);

– в изучении возникновения перформативных практик через пластическое воплощение конца XIX – начала XX века в Казахстане;

– в теоретическом обосновании инструментария перформативности пластического языка как метода и способа в создании современного сценического представления в Казахстане;

– в анализе танцевальных мизансцен, пластических решений в казахстанских драматических спектаклях режиссеров современности через аспекты перформативности;

– в теоретическом обосновании места и значения режиссера по пластике в казахстанском современном драматическом театре;

– в выявлении проблем современного пластико-драматического мышления в театральном искусстве Казахстана и путей их решения;

– в категоризации перформативных практик в Казахстане в дискурсе масштабов современного перформативного исследования;

– в результатах экспериментальных актерских лабораторий, которые способствуют эффективному расширению понятия перформативности пластического языка как в научном осмыслении, так и в практическом применении современных театральных практик в Казахстане.

Основные положения, выносимые на защиту:

– обращение к телу и его пластическому языку явилось определяющим фактором к формированию перформанса в рамках контаминации драматического и хореографического искусств;

– последовательное развитие перформанса, историческая преемственность западноевропейского опыта, способствовала появлению и развитию перформанса в отечественной практике казахстанских художников, сфокусированных на теле;

– динамика художественных процессов, характерных для современного драматического театра в Казахстане, обнаруживает тенденцию к актуализации пластического языка посредством аспектов перформативности, которые способствуют развитию перформативного театра;

– междисциплинарное исследование пластического языка в драматических спектаклях Казахстана на основе концепций метадискурса, феноменологии и визуальной драматургии способствует формированию не только культуры казахстанского перформера, но и художественной коммуникации со зрителем нового времени, предлагая эффективные способы прочтения сценического перформанса;

– было проанализировано более 60 казахстанских драматических спектаклей и перформансов через телесные практики, результаты которых определили алгоритмы и инструменты для создания будущих пластических воплощений, характерных для перформативных исследований: тело современника, физическая откровенность, гендер, нарратив, дискурс, импровизационность, телесная маркировка времени, инсталляция, звук, цвет, тишина, визуальные медиа, ритуал, миметическая эмпатия, пластический символ и др;

– пластическая репрезентация в перформативном процессе драматического действия выступает на современном этапе его исторического развития как открытая структура, как форма-процесс, в котором определена растущая роль режиссера по пластике в создании визуально-выразительного сценического символа;

Теоретическое и практическое значение исследования:

Сформированные и предложенные в рамках данного исследования принципы создания пластического языка перформера посредством контекста перформативности могут быть использованы в режиссуре, педагогике и могут применяться в разработке учебных пособий, научно-методических рекомендаций для театральных институтов, факультетов искусств университетов, занимающихся практикой перформанса.

Апробация исследования:

Основные положения докторской диссертации отражены в четырех статьях, напечатанных в журналах, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК, одной работе в базе Scopus (Q1).

Докторская диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на расширенном заседании кафедры «Хореография» Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова 29.09.2025 г.

Структура диссертационной работы состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованной литературы, приложения.