

Уникальный проект: первые издания

Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Т. 1, 2 / ред.-сост. А. И. Демченко; Центр комплексных художественных исследований. Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2018.
Т. 1. 200 с. ISBN 978-5-94841-315-0;
Т. 2. 230 с. ISBN 978-5-94841-314-3

В 2018 году были изданы два первых тома коллективного сборника «Диалог искусств и арт-парадигм». Авторы статей – научные сотрудники Центра комплексных художественных исследований Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

Центр был создан для реализации новаторской идеи, которая проходит через весь сборник и заслуживает особого внимания. Она отражает передовые тенденции современности и предполагает поиск новых возможностей развития искусствознания на пересечении смежных наук в русле междисциплинарных взаимодействий. Конечной целью этого процесса ставится целостный охват мировой истории и культуры, всеобщее (универсальное) искусствознание.

География Центра обширна. В его состав вошли авторитетные учёные из Москвы, Петербурга, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Кемерово, Краснодара, Майкопа, Оренбурга, Пензы, Перми, Рязани, Саратова, Тамбова, Уфы, а также зарубежные исследователи из Абхазии, Беларуси, ЛНР, Украины, Кореи, Кубы, Словакии, США, Франции.

Особого внимания заслуживает научный вклад руководителя центра, главного научного сотрудника, доктора искусствоведения,

профессора, действительного члена (академика) Российской и Европейской академий естествознания, заслуженного деятеля искусств России, заслуженного деятеля науки и образования А. И. Демченко. В своих предисловиях к первому и второму томам сборника он развивает мысль о необходимости внедрения в образование исторической синхронности. Во многом эта идея является уникальной. Речь идёт об «освоении всего цикла изучаемых дисциплин в параллельном, синхронном развёртывании материала – от истоков к современности, в движении от эпохи к эпохе» [т. 2, с. 4]. По мнению А. И. Демченко, «это позволило бы студенту получить законченное, комплексное представление о целостном и последовательном развитии музыкально-исторического процесса в его связях с процессами общехудожественными и общеисторическими» [там же]. Идея междисциплинарности, заключающаяся в комплексном и целостном подходе к искусствознанию, проходит магистральной линией через весь альманах и определяет его структуру.

Исследование осуществляется по нескольким направлениям. С одной стороны, *содержательно* рассматривается *диалог парадигм в искусстве*. К этому ряду можно отнести статьи В. Н. Алексеенко-

вой, А. А. Виниченко, Е. В. Безрядиной, Г. Н. Домбраускене.

Так, предметом изучения В. Н. Алесенковой является современный постдраматический театр. Автор переосмысливает привычные методы анализа спектакля в контексте семиотического подхода, доминирующего структурализма.

Синтезу исторических художественных систем посвящены работы А. А. Виниченко. Автор рассматривает сферу рок-музыки, а именно творчество лидера группы «Deep Purple» Джона Лорда, музыку коллектива «Led Zeppelin» в контексте претворения стилистических и жанровых традиций академической музыкальной культуры, а также внеевропейских влияний.

Исследованию современной отечественной музыкальной культуры последней трети XX – начала XXI веков посвящена статья Е. В. Безрядиной. В ней автор выявляет неоромантическую тенденцию, обусловленную усилением рефлексивного психолого-лирического содержания музыки в свете осознания невозвратимости вечных ценностей, утраченных в трагических катаклизмах XX века.

Продолжают намеченную линию работы Г. Н. Домбраускене. В статье о миграции архетипов западной музыкальной культуры в страны Востока объектом исследования становятся духовные песнопения протестантской традиции в свете их проникновения и адаптации в музыкальную культуру Кореи. В её работе «Особенности культурной рецепции немецкого протестантского хора времен Реформации в творчестве композиторов-романтиков» анализируется преломление музыкального наследия Средневековья в искусстве западноевропейского романтизма.

С другой стороны, в целом ряде статей сборника актуализируется идея диалога искусств. Среди них – работы Л. В. Саввиной, А. И. Зыкова, Н. В. Королевской, Е. В. Пару-

совой, Г. Ю. Демченко, М. В. Апличеевой, Т. В. Котович, Н. С. Серовой. В них раскрывается взаимосвязь, взаимопересечение различных видов искусств как специфический художественный процесс, требующий для адекватного теоретического исследования междисциплинарного подхода.

Работа Л. В. Саввиной посвящена анализу современной музыки, которая предстаёт в виде синтезирующих текстов, обусловленных стиранием граней между смежными видами искусств. Развитие музыкального искусства в XX – начале XXI века отличает усложнение, расширение информационного пространства, обусловленное взаимодействием с точными науками. Следствием размытости границ между различными видами искусства и наукой является знаковая интерференция, что приводит к появлению графической и пространственной музыки. Так, в контексте исканий общих точек между музыкой и живописью анализируются сонорные композиции, в частности Соната № 2 для фортепиано с фонограммой петербургского композитора И. Друха.

Соотношение сценической редакции и литературного текста в постановке спектакля, учитывающего современные реалии, исследует в своей работе А. И. Зыков. Статья Н. В. Королевской, расширяя методологические горизонты в междисциплинарном пространстве, осуществляет семиотический подход к исследованию смыслового пространства музыки. Концентрируя внимание на внутренней форме слова, автор раскрывает механизмы смыслообразования в музыке. Во втором томе Н. В. Королевская анализирует понятие *образ* как сущностную основу, позволяющую увидеть гетерогенность в пространстве единого смысла.

Предметом исследований Т. В. Котович является город Витебск, его историческое и культурное прошлое. Автор опирается на архивные свидетельства – фильм

1918 года о праздновании годовщины Октябрьской революции в Витебске, привлекает исторические хроники 1918 года, ставшие свидетельствами этого неоднозначного события. В другой работе Котович анализирует архитектурный ансамбль по эскизам Казимира Малевича в городе Витебске. Автор приходит к выводу о том, что в основе росписей панорамной композиции лежит музыкальная гармоническая структура, позволяющая «понять организацию этого общего пространства как целостность» [т. 2, с. 169].

Работа Е. В. Парусовой примыкает к исканиям в области рок-музыки. На основе комплексной методологии исследуется феномен отечественной рок-музыки как синтетический музыкально-вербальный речевой текст. По мнению автора, рок-композиция представляет собой синкретичное действие, связанное со специфическим состоянием коллективного сознания. В контексте диалога искусств предстаёт и работа Г. Ю. Демченко. В ней осуществляется анализ «Песен без слов» Мендельсона в аспекте взаимосвязи с искусством бидермайера, а также фортепианного цикла Мусоргского «Картинки с выставки» в свете влияния изобразительного искусства.

М. В. Аплечеева рассматривает произведения С. С. Прокофьева, написанные в жанре «сочинения по случаю». К ним можно отнести «Здравницу», «Кантату к 20-летию Октября» с позиции противоречия их заказной природы и огромной художественности музыки композитора. Подробно автор анализирует «Здравницу», обращая внимание на парадоксальность её музыкальной драматургии в связи с несоответствием музыки тексту. Исследователь предлагает особый подход к этому произведению, связанный с воплощением музыкального содержания с помощью скрытого шифра, «эзопова языка». В работе Н. С. Серовой, принадлежащей к области философии му-

зыки, осуществляется анализ интерпретаций категории демиурга в философских трудах платонической школы.

В контексте *взаимосвязи исторических художественных эпох* особый интерес вызывают работы А. И. Демченко. В них глубоко исследуются такие художественные явления, как готика, спиритуализм, рассматривается широкая панорама исторических, художественных явлений, характерных для эпохи Возрождения и барокко. Автор приходит к выводу о целесообразности включения готики в панораму художественных процессов Ренессанса, границы которого должны быть, по его убеждению, скорректированы.

Помимо статей, посвящённых диалогу искусств, особо следует выделить сами исследовательские подходы, широко представленные в сборнике. Они, в свою очередь, демонстрируют *диалог парадигм в культуре*. В частности, взаимосвязь искусствоведческих и специально-научных методов исследования осуществляется в работах Г. И. Грушко, Е. В. Мстиславской, И. М. Кривошей, И. А. Стекловой, Н. Ю. Киреевой.

Ключевым методом исследования в работах Г. И. Грушко является синергетика, сквозь призму которой автор рассматривает эпохи музыкальной культуры, в качестве примера обращаясь к Средневековью и Возрождению. В другой статье автор, солидаризируясь с позицией А. И. Демченко, заявляет о необходимости внедрения целостного подхода в систему образования. Методы когнитивной психологии становятся определяющими в работах Е. В. Мстиславской. Параллельно с исторической памятью автор занимается исследованием музыкальной памяти как одной из важнейших познавательных способностей музыканта. Она определяет новаторские подходы к развитию памяти и указывает на необходимость перестройки целевых ориентиров музыкально-образовательной

системы, проистекающих из объективных изменений самого музыканта как человека нового времени.

Возможности когнитивного подхода к исследованию музыки русского романса в полной мере раскрываются в работе И. М. Кривошей. И. А. Стеклова рассматривает архитектуру как средство философского осмысления жизни в свете привлечения методов философского познания, а именно феноменологию и герменевтику, способных выявить её миромоделирующие функции.

В осмыслении современного состояния искусства в обществе Н. Ю. Киреева опирается на методологию коммуникативно-аксиологического подхода, который был впервые обоснован ею в статье «Детерминанты ценностной ориентации личности в коммуникативном пространстве музыкального искусства». В основе такого подхода к современной социокультурной ситуации лежат фундаментальные положения социологии, психологии и аксиологии искусства.

Целый ряд статей посвящён рассмотрению различных локальных художественных явлений. В частности, продолжая тему раннеренессансных художественных исканий, О. В. Немкова обращается к творчеству Данте Алигьери, а именно – к обобщению образа Пресвятой Девы Марии, воплощённого в «Божественной комедии». В работе отмечаются также параллели с воплощением этого лика в архитектуре. Глубокий анализ одной из ключевых тем искусства начала XX века, её преломление в поэзии Серебряного века осуществила С. П. Шлыкова в работе «Христологический аспект в художественной интерпретации Первой мировой войны».

Таким образом, сборник «Диалог искусств и арт-парадигм» демонстрирует обширную палитру художественных поисков в различных областях искусствознания. Он затрагивает широкий круг вопросов.

Подкупает многообразие научных интересов авторов, избранных тем и аспектов исследования, научных подходов. Сборник вносит заметный вклад в развитие универсального искусствознания в его целостности и интегративности. Данная направленность полностью отвечает реалиям современной социокультурной ситуации, характеризующейся активными процессами глобализации и интеграции культурного пространства, многообразием художественных явлений.

В перспективе плодотворные идеи, выдвинутые в ходе исследовательской деятельности Центра, безусловно, найдут убедительное обоснование и реальное воплощение в учебно-образовательном процессе, обретая сторонников и последователей как в лице преподавателей, так и в лице законодателей и администраторов. Высокую актуальность этих идей подтверждает и тот факт, что к настоящему времени изданы два следующих тома уникального альманаха, ещё более объёмные по масштабу и многообразные по содержанию.

Знаковым событием стал Международный научный форум «Диалог искусств и арт-парадигм», который состоялся в октябре 2019 года и привлёк большой интерес российских и зарубежных учёных. По материалам этого форума готовятся к изданию следующие шесть томов сборника – с пятого по десятый, содержание которых составило свыше ста научных работ, охватывающих широкий спектр актуальных вопросов искусствознания и художественного творчества.

Татьяна Викторовна Сафонова

кандидат искусствоведения,
доцент кафедры специального фортепиано,
Саратовская государственная консерватория
имени Л. В. Собинова,
ORCID: 0000-0002-8091-6742,
tatianasafonova@mail.ru