

ISSN 1997-0854 (Print), 2587-6341 (Online)
УДК 78.072

DOI: 10.33779/2587-6341.2020.4.158-172

О. С. БАРАБАШ

*Центр комплексных художественных исследований
Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова
г. Саратов, Россия
ORCID: 0000-0002-6608-9189, BarabashOksana@yandex.ru*

**«Война и мир»: смысловая парадигма.
По итогам II Международного научного форума
«Диалог искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART»)**

В мае 2020 года в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова был проведён Второй Международный научный форум «Диалог искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART»). Организатором выступил Центр комплексных художественных исследований Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. По его материалам был издан сборник научных статей. Он явился откликом на события Второй мировой войны и приурочен к 75-летию Победы России в Великой Отечественной войне. Автор рецензии предлагает краткий обзор монологических исследований, объединённых концептуально в единое полифоническое целое: летопись войны. Итогом аналитической работы рецензента явился вывод о том, что парадигма «Война и мир» – неисчерпаемый источник смысла, тональностей высказывания, интонаций, который требует дальнейшего изучения. Многообразие, отражающее включённое в интеллектуальное пространство форума многоголосие мнений, исследовательских методологий, видов искусств, не в состоянии охватить глубину трагедии, которой явилась война, ставшая не только величайшей катастрофой, но и мощнейшим стимулом для проявления творческого потенциала человечества.

Ключевые слова: война и мир, смысловая парадигма, интеллектуальное пространство, панорама отечественной художественной культуры, исторический процесс, летопись войны.

Для цитирования / For citation: Барабаш О. С. «Война и мир»: смысловая парадигма. По итогам II Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART») // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2020. № 4. С. 158–172. DOI: 10.33779/2587-6341.2020.4.158-172.

OKSANA S. BARABASH

Center for Comprehensive Art Studies

Saratov State L. V. Sobinov Conservatory, Saratov, Russia

ORCID: 0000-0002-6608-9189, BarabashOksana@yandex.ru

**“War and Peace”: the Notional Paradigm.
Following the Second International Scholarly Forum
“Dialogue of the Arts and Artistic Paradigms”
(“SCIENCEFORUM PAN-ART”)**

In May 2020 the Second International Scholarly Forum “Dialogue of the Arts and Artistic Paradigms” (“SCIENCEFORUM PAN-ART”) was held at the Saratov State Leonid V. Sobinov Conservatory. Its organizer was the Center for Integrated Artistic Research of the Saratov State Leonid V. Sobinov Conservatory. A compilation of research articles has been formed from the presentations made as part of it. It was essentially a response to the events of World War II and was timed to the 75th anniversary of Russia’s Victory in the Great Patriotic War. The author of the review presents a short summary of the monologic research works conceptually unified into one polyphonic whole: chronicles of the war. The result of the reviewer’s analytic work was the conclusion that the “war and peace” paradigm provides an inexhaustible source of meaning, shades of utterance and intonations, which requires further study. The diversity which reflects the multitude of opinions, research methodologies and forms of art included into the forum’s intellectual space is not capable of encompassing the entire depth of the tragedy created by the war which became not only the greatest catastrophe of recent times, but also the most powerful stimulus for manifestation of the creative potential of humanity.

Keywords: war and peace, notional paradigm, intellectual space, panorama of the Russian artistic culture, historical process, chronicles of war.

*Как же слезам покаянья не литься,
как об усопших живым не молиться,
как не дарить им любовь и тоску...*

С. Кекова*

Отклики на события прошлого могут быть полифоничными. 75 лет отделяют нас от Второй мировой войны, оказавшей колоссальное влияние на весь XX век. Прошедший 7–8 мая 2020 года II Международный научный форум Центра комплексных художественных исследований Саратовской государственной консерватории име-

ни Л. В. Собинова «Диалог искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART») был посвящён этой вечной теме.

«Война и мир» – неисчерпаемый источник смысла, тональностей высказывания, интонаций, глубину которого сложно измерить. Благодаря энтузиазму, подвижнической деятельности известного российского учёного, доктора

* См.: [8, с. 596].

искусствоведения, профессора Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского и Тамбовского музыкально-педагогического института имени С. В. Рахманинова Александра Ивановича Демченко вышел в свет XI том научных материалов Центра комплексных художественных исследований (ЦКХИ), приуроченный к 75-летию Победы.

Диалог искусств
и арт-парадигм. Статьи.
Очерки. Материалы.
Т. XI. Саратов:
Саратовская
государственная
консерватория
имени Л. В. Собинова,
2020. 634 с.
ISBN 978-5-94841-431-7

Александр Иванович Демченко – руководитель Центра, главный научный сотрудник, действительный член (академик) Российской и Европейской академий естествознания, заслуженный деятель искусств России, заслуженный деятель науки и образования в очередной раз поставил перед собой и участниками форума глобальную задачу на материале различных видов художественного творчества отразить многообразие историко-хронологических измерений парадигмы «война и мир». Идея глобализации музыкознания, а шире – и искусствознания, объединившая как видных учёных с мировыми именами, так и молодых сотрудников Центра, позволила преодолеть пространственные границы коммуникации и собрать воедино статьи, очерки, материалы, посвящённые масштабной катастрофе и Победе в единый «глобус»

исследований в области художественных явлений и процессов.

Свою лепту в создание труда, который рассматривает данный исторический период, внесли участники форума: Александр Иванович Демченко, Нина Ивановна Девятайкина, Светлана Вавильевна Кекова, Татьяна Иосифовна Кан, Руслан Равилович Измайлов, Ирина Львовна Егорова, Евгений Михайлович Бикташев, Наталья Владимировна Королевская, Елена Васильевна Мстиславская, Светлана Петровна Шлыкова, Елена Сергеевна Морозова, Владимир Иванович Разуваев и Ольга Владимировна Разуваева (Саратов), Владимир Яковлевич Левиновский (Нью-Йорк, США), Эрнесто Тригеро (Лас Тунас, Куба), Татьяна Шмуэлевна Гершбейн (Рамат Ган, Израиль), Нодар Викторович Чанба (Сухуми, Абхазия / Париж, Франция), Григорий Израилевич Ганзбург (Харьков, Украина), Ирина Павловна Зайцева (Витебск, Беларусь), Владимир Николаевич Катасонов, Алексей Владимирович Божедомов, Ольга Андреевна Астахова, Екатерина Александровна Скоробогачева, Марина Леонидовна Зайцева (Москва), Марья Юрьевна Гендова (Петербург), Владислав Олегович Петров (Астрахань), Татьяна Анатольевна Виллюжанина, Любовь Антоновна Стецкая (Донецк), Лариса Владимировна Черниенко (Луганск), Галина Яковлевна Вербицкая (Уфа), Ольга Олеговна Алиева (Екатеринбург), Полина Викторовна Рокицкая (Сыктывкар), Норайр Александрович Егоян (Пенза), Елена Олеговна Казьмина, Ирина Евгеньевна Зимина, Олег Алексеевич Казьмин, Ирина Владимировна Радченко (Тамбов).

Форум уникален по своей концепции: многообразные монологические исследования объединены в многоголосное полифоническое произведение –

летопись войны – формообразующей, держательной и интонационной скрепой которого становятся прелюдия «Артефакты», открывающая сборник, четыре интерлюдии («Кануны», «Нашествие», «Освобождение», «Аномалия») и постлюдия «Контексты» *А. И. Демченко*.

Эпопея Второй мировой войны, отмечает *А. И. Демченко*, вызвала к жизни в музыкальном искусстве целые летописи, в которых последовательно, шаг за шагом, прослеживались все этапы происходящего. В прелюдии «Артефакты» автор представляет обзор исторической тематики, которая развивалась под эгидой актуальных запросов военного времени, затрагивая фазы эволюции художественного процесса 1940-х годов; обозначает контуры сложившейся в предвоенные и военные годы жанровой системы отечественного музыкального искусства, прямо или опосредованно связанной с претворением животрепещущей военной темы, и выделяя имена *Д. Шостаковича*, *С. Прокофьева*, *Н. Мясковского* и *Ю. Шапорина*, каждому из которых принадлежит масштабная «персональная» эпопея.

Безусловно, мужество и подвиг защитников Родины в Отечественной войне 1941–1945 годов питалось лучшими примерами из истории и культуры досоветской России, о чём пишет *В. Н. Катасонов* (Москва), исследуя проблему наследования культурных ценностей Святой Руси в Советской России. XX век является доказательством того, что, какой бы ни была историческая ситуация Российской государственности, Святая Русь – тот ориентир, которым Россия жила многие века, составляющий основу её онтологической, духовной, культурной идентичности, который воплощается в русской культуре и истории, и присутствие данного явления задаёт определённый *вкус* и *тонус* последним,

позволяя говорить о целостности этой культуры. Перед лицом подвига советских воинов в Великой Отечественной войне явственной становится задача сохранения национального духовного кода, наследования русских нравственных ценностей, поскольку «Россия не есть пустоеместилище, в которое можно механически, по произволу, вложить всё что угодно, не считаясь с законами её духовного организма. Россия есть живая духовная система со своими историческими дарами и заданиями. Мало того – за нею стоит некий божественный исторический замысел, от которого мы не смеем отказаться и от которого нам и не удалось бы отречься, если бы мы даже того и захотели...» [7, с. 32]. Данный тезис русского религиозного философа *И. Ильина* находит подтверждение в последующих статьях. Словно зашифрованные тексты доносят до сегодняшних дней атмосферу далёкого времени, наполненную тяжёлыми испытаниями и героизмом, работы уральских камнерезов, о которых пишет *О. О. Алиева* (Екатеринбург). Отражение в уральской фигуративной пластике из камня военной тематики воспитывает патриотизм, рождает чувство причастности к истории нашей Родины, является гимном воину-защитнику, герою тыла.

Поистине грандиозным размахом отмечена работа и военно-оркестровой службы, являющейся неотъемлемой составляющей в культурно-историческом развитии нашей страны. *А. В. Божедомов* (Москва) рассматривает отечественное военно-оркестровое искусство в периоды двух мировых войн XX столетия, отмечая их наиболее яркое проявление именно во времена глобальных военных противостояний как важной духовной составляющей в борьбе нашей страны с врагом. Героический подвиг народа-победителя воплотили военные марши,

массовая песня, концерты, увертюры и сюиты для духового оркестра.

Отражение в искусстве событий реальности, по мнению кубинского исследователя *Эрнесто Тригерио* (Ernesto Rafael Triguero Tamayo, Куба), требует со стороны художника особого взгляда, который обусловлен многими составляющими. Сюжеты искусства исходят из социальных условий, эстетического мировоззрения, индивидуальной или коллективной среды художественной практики, поиском тематических ядер, на уровне идей и чувств формирующих творческий почерк автора. Война и мир – универсальная, вечная тема и для кинематографистов, поскольку она всегда была и будет частью человеческой жизни. Именно документальный фильм как жанр (автор рассматривает фильм «Хирон») способен достоверно и максимально правдиво донести не только событийную канву, синтезировать историю, политику, искусство и стать средством патриотического воспитания.

Любая война представляет для человечества стресс в наиболее жёстком его проявлении. Почему же именно время подобных катастроф становится наивысшей точкой демонстрации силы человеческого духа, в отличие от разобщённости людей в современном обществе? На вопрос, какова роль стабильных и экстремальных факторов в выражении музыкальных потребностей человека, отвечает в статье *Е. В. Мстиславская* (Саратов), отмечая, что война – всеобщий стресс, дополненный индивидуальными реакциями, а мир – стресс как компонент социальной реальности, в которой личность с большей или меньшей успешностью преодолевает [10, с. 35]. На ярких примерах в исследовании доказывалось, что войны XX столетия со всей беспощадностью «чистоты эксперимента» по мас-

совому уничтожению людей выявили и продемонстрировали всепобеждающий духовный потенциал музыки, величие человеческой потребности в ней, особое единение народа перед лицом врага.

Связующую драматургическую функцию играет Интерлюдия «Кануны» *А. И. Демченко*, с одной стороны, рассеивающая материал предыдущего раздела тома, а с другой – тематически и эмоционально опережающая следующий. Автор напоминает, что военная эпопея, пламя которой разгоралось постепенно, в отечественной музыке начинается задолго до 1941 года. Предчувствием войны стали такие «художественные барометры» [3, с. 110], как кантата С. Прокофьева «Александр Невский» и кантата-симфония Ю. Шапорина «На поле Куликовом», Шестая «симфония-предвещание» Д. Шостаковича, Двадцать первая симфония Н. Мясковского, «Симфонические танцы» С. Рахманинова. Автор приходит к выводу о том, что концепции предвещения рубежа 1940-х годов представлены двумя типами: 1) сюжетно-историзированное ораториальное повествование эпического характера и 2) бестекстовая, непрограммная симфония, где образное содержание соотносится с актуальным состоянием действительности и при этом несёт в себе чрезвычайно сильный психологический акцент, определяемый напряжённейшим состоянием внутреннего мира человека. Ко второму из этих типов примыкает фортепианная соната, аналогичная по своему образному строю, но нацеленная на раскрытие эмоционально-действенной сферы индивида с соответствующей этому открыто субъективной окрашенностью.

Трагический след Первой мировой войны в европейском искусстве и музыке, о чём пишет *П. В. Рокицкая* (Сыктывкар), связан с фортепианными

концертами для левой руки М. Равеля и П. Хиндемита, созданными для известного австрийского пианиста П. Витгенштайна, раненого во время атаки в Польше в локоть правой руки, которую пришлось ампутировать.

Приближение грандиозного исторического катаклизма, предостерегающий жест, который не был в нужное время замечен, понят и оценён, воплощён в вокальном цикле «Четыре гусарские песни» на стихи Н. Ленау для баритона и фортепиано Р. Шумана. Антивоенную, антимилитаристскую смысловую направленность этого сочинения раскрывает *Г. И. Ганзбург* (Харьков).

Выдающееся историческое полотно – симфоническую программную увертюру П. Чайковского «1812» как универсум идейно-смыслового «русского концепта», сочетающего логику драматического сюжета (с весьма реальной исторической правдой) и драматургическую логику музыкальной «формы-процесса» с архитектурно-стройной логикой многоуровневой системной «формы-структуры», рассматривает *О. А. Астахова* (Москва). Увертюра становится концептом Победы. Мелодия государственного гимна Российской империи «Боже, царя храни» воплощает главную мысль сочинения русского композитора: оплот России – это триединство – православие, народность, самодержавие.

Глубокое познание исторического процесса, осознание истории как проблемы, где важен ответ на вопрос «почему», становится возможным и в том случае, когда история государства рассматривается через призму личности. О судьбе саратовского профессора Соломона Моисеевича Стама, на чьих искусствоведческих исследованиях (статьях и книгах) о творчестве художников итальянского Возрождения учились и

продолжают учиться студенты и аспиранты, рассказывает *Н. И. Девятайкина* (Саратов / Москва). Жизненный путь казанского школьника, а затем студента Московского историко-философского института и офицера действующей армии, воевавшего на восточных фронтах Великой Отечественной войны – и есть военно-политический контекст времени, которому можно адресовать вопросы, актуальные для понимания дня сегодняшнего, поскольку исследовательское поле «интеллектуал и война» пока малоизучено и весьма обширно.

Тема человек и война продолжена в Интерлюдии «Нашествие» *А. И. Демченко*, знаменующей переход к новому историческому периоду: началу Великой Отечественной. От лица человека из народа ведётся повествование в сочинении Д. Шостаковича «Шесть романсов на слова английских поэтов» для баса и фортепиано, проецируя давние ситуации на облик человека войны тех лет. Но доминирующим жанром становится симфония. Автор раскрывает смысловую траекторию Двадцать первой симфонии Н. Мясковского, показывающей движение от мирной предвоенной жизни через нарастающую встревоженность к мотивам вздымающегося сопротивления, к развороту мужественного начала и властной поступи защитников Родины, исполненных непреклонной воли, боевого духа и вступающих в победоносное сражение. Первым звеном эпопеи, символом героического противостояния фашизму становится «политический документ» Великой Отечественной – Седьмая симфония Д. Шостаковича. Восьмая симфония композитора является художественно-философским исследованием Второй мировой в целом, философско-трагедийной кульминационной точкой. В переломный 1943 год создавалась

Вторая симфония А. Хачатуряна. В многогранном даровании композитора, пожалуй, впервые открылась способность с такой силой передать грозную атмосферу, сгущённый трагизм, безутешное оплакивание бесчисленных жертв, пафос скорби и страданий.

О примере гражданского патриотического подвига в период войны, который показал для соотечественников за рубежом С. Рахманинов, пишет *Е. О. Казьмина* (Тамбов). Собранные от концерта средства (состоялся 1 ноября 1941 года в Карнеги-холл) были переданы русским через американский Красный Крест. *Т. И. Кан* (Саратов) в контексте эпохи рассматривает жизнь Романа Вольдемаровича Матсова – народного артиста Эстонии, почётного профессора Эстонской академии музыки и театра, первого почётного профессора Саратовской консерватории. Примером стойкого преодоления драматических обстоятельств стала его судьба: защитник блокадного Ленинграда, удостоенный Ордена Красной Звезды и Ордена Красного Знамени, мечтал о концертной жизни инструменталиста, но встал за пулт Эстонского симфонического ансамбля. Всей своей жизнью Р. В. Матсов олицетворял честь, достоинство, благородство и бесстрашие воина – истинного защитника искусства.

Тема блокады находит отражение в графических полотнах А. Хиршака и И. Глазунова. Ключевым тезисом становится мысль автора статьи, *Е. А. Скоробогачевой* (Москва), о том, что блокада была осознана художниками не только как трагедия, непреходящая рана России, а как символ духовной твёрдости нашего народа, приобретающей философское звучание, близкое библейским истинам. В контексте священной истории – Священного Писания и Священного Пре-

дания рассматриваются исторические события и поэтами – фронтовиками А. Тарковским и С. Липкиным. К теме войны в их творчестве обращена статья *С. В. Кековой* и *Р. Р. Измайлова* (Саратов). В поэзии Тарковского она вписана в широкий духовно-религиозный контекст, связанный с христианской парадигмой осмысления истории. В поэтических мирах и А. Тарковского, и С. Липкина собственная жизнь, судьба народа и страны, исторический путь всего человечества осмыслены и явлены в свете присутствия и осуществления промысла божьего. О фронтовой поэзии В. Шульчева, В. Замятина, А. Суркова, интересной своей правдой – тем, что авторы видели, пережили, испытали, чему были свидетелями, в чём принимали непосредственное участие – пишет *И. Е. Зимина* (Тамбов).

Статья *Н. В. Королевской* (Саратов) раскрывает понятие «сверхреализм» на примере вокального цикла О. Моралёва «Смерть солдата», написанного на стихи из сборника Э. Межелайтиса «Сильнее смерти» (в переводе Е. Винокурова). По мнению автора, сверхреализм – это не выход за пределы реалистической картины мира в область субъективного воображения, а метод раскрытия самой страшной реальности войны, обладающий повышенным потенциалом экзистенциальной экспрессии и позволяющий реализовать самые сильные нравственные интенции, которые писатели, поэты, драматурги, художники, кинематографисты и композиторы вкладывают в создание антивоенных произведений: обличение зла войны, протест против бесчеловечности военных преступлений. Это способ объективизации того психофизического опыта, что во время войны стал повседневной реальностью [9, с. 212].

Война и смерть неразделимы. Тема музыки и Холокоста, освещённая в статье *Т. Ш. Гершибейн* (Рамат Ган, Израиль) – многогранная и противоречивая. Многочасовое звучание оркестров, играющих прекрасную музыку, заглушало крики обречённых узников. Неадекватное использование нацистами того или иного музыкального произведения до сих пор вызывает болезненную реакцию у тех, для кого это является травмирующей ситуацией и требует особой чуткости.

Точкой обратного отсчёта стал год 1943 – колесо войны неуклонно покатилося от берегов Волги на Запад. «Интерлюдия III. Освобождение» (1943–1945) *А. И. Демченко*, где автор рассматривает ораторию «Сказание о битве за Русскую землю» как целостную эпопею, воссоздающую траекторию Великой Отечественной войны, и Пятую симфонию С. Прокофьева, ставшую «Симфонией величия человеческого духа». Из множества произведений, посвящённых Победе, автор выделяет две симфонии – Девятую Д. Шостаковича, самую светлую и лучезарную из симфоний композитора, камерная партитура которой написана для парного состава оркестра и создавалась по свежим следам майских дней, и появившуюся несколько позже Третью, поистине монументальную, *А. Хачатуряна*, где, как отмечал сам композитор, он хотел выразить «чувство радости и гордости советского народа за свою великую и могучую Родину» [4, с. 246]. Повествуя о неоклассицизме XX века, *А. И. Демченко* проводит глубокий анализ «Симфонии в трёх движениях» *И. Стравинского*, явившейся одним из итогов самой тяжёлой и кровопролитной батальной эпопеи человечества. Примечательно, что анализ сочинений крупной формы автор завершает жанром фортепианной сонаты (начиная

с Шестой сонаты С. Прокофьева и Сонатной триады Г. Галынина) – преломлением общечеловеческой проблематики «войны и мира» в индивидуально-личностной плоскости, которая красной нитью проходит сквозь все статьи альманаха, становясь лейттемой трагедии военного времени. Под воздействием атмосферы грозных лет, подчёркнутой жёсткости, «милитаризованной энергетики» преображался лик человеческий, наполняясь внутренней силой духа, глубиной веры в Победу. Автор отмечает особую концепционно-драматургическую составляющую рассматриваемых произведений: взаимодействие поляризованных образных сущностей, вырастающих в антитезу «война и мир». Ощущение хрупкости и незащищённости человеческой натуры, становится смыслообразующим элементом в Восьмой сонате С. Прокофьева, выдвигает на первый план сокровенный лиризм как идею спасения в годы потрясений и тревог. Олицетворением молодой радости, выплеснувшейся на поверхность жизни вместе с окончанием войны, является Первый фортепианный концерт, принадлежащий перу только что возвратившегося с фронта Г. Галынина.

И вновь в парадигме общечеловеческой катастрофы звучит тема отдельной личности, поскольку не было семьи, которой не коснулась бы трагедия Великой Отечественной войны. Историю Абхазского государственного драматического театра в годы войны, процессы, происходившие в музыкальном искусстве, анализирует *Н. В. Чанба* (Сухум, Абхазия / Париж, Франция). Судьбы родных людей, героически воевавших, вплетаются в творческие судьбы театральных и музыкальных деятелей республики, они объединены незыблемыми национальными ценностями, несущими

легендарную окрашенность: эпитеты «афырхаца» («мужчина-молния») и «афырпхус» («женщина-молния»), которыми абхазский народ наделял мужественных сыновей и дочерей. О творческой интеллигенции Тамбовской земли, кто выполнив свой гражданский долг по защите страны на фронтах Великой Отечественной войны, вернулся под родной кров, пишет *О. А. Казьмин* (Тамбов). Анализу сочинений песенного жанра Г. Сметанина и В. Желобинского, написанных в военные годы на Тамбовской земле, посвящена статья *Е. О. Казьминой* (Тамбов).

Об артистической, и фольклористической деятельности Льва Львовича Христиансена (1910–1985) – выдающегося музыковеда, организатора и художественного руководителя Уральского народного хора, исследователя русского песенного творчества и основателя-реформатора народно-певческого образования в стране, чья деятельность начиналась именно в годы войны, пишет *И. Л. Егорова* (Саратов). В 1943 году он осуществлял подбор певцов, организуя народный хор в Свердловске, активно вёл запись песен в фольклорных экспедициях, которые автор статьи классифицирует по жанрам и тематике. Материалы, собранные им, становятся живым свидетельством высокой культуры, духовного богатства и таланта русского народа, сумевшего не просто сохранить унаследованные шедевры песенного творчества, но и придать им новый смысл в годы испытаний, в контексте времени пробуждавших в душе человека патриотические чувства, способствуя сплочённости народа. Ценными являются и воспоминания Л. Л. Христиансена о простых, но щедро одарённых природой мастерах народного певческого искусства. Вместе со всем советским народом мужественно

проходили испытание и сотрудники Саратовской консерватории, деятельности которой в годы войны посвящена статья *Е. С. Морозовой* (Саратов).

О трагедии как образном концепте современной музыки на примере сочинений А. Дютыйе, Ф. Ржевски, С. Райха, П. Вакса, М. Кагеля пишет *В. О. Петров* (Астрахань). Автор отмечает, что исторические события, трагедии, катастрофы, природные катаклизмы, политические проблемы становятся внемusыкальными импульсами, лежащими в содержательной основе и особенностях воплощения в музыке трагических моментов в истории человечества.

Подобным трагическим моментом оказалось и послевоенное время, несмотря на охватившую народ радость Победы. Так называемая «холодная война», ждановщина, обрушившаяся на музыкальное искусство в послевоенное время исследуются в IV Интерлюдии *А. И. Демченко*. Не случайно она носит название «Аномалии». «Вне закона» оказываются Н. Мясковский и С. Прокофьев, обвинение в формализме бросают Д. Шостаковичу. Драма времени отражена в обращениях к теме прошедшей войны, в бестекстовых инструментальных пьесах, либо в произведениях с сюжетно-вербальной канвой, отсылающей к прошлым эпохам [5, с. 348]. В числе подобных произведений автор глубоко анализирует Шестую симфонию С. Прокофьева и балет «Медный всадник» Р. Глиэра, обнаруживает соответствующие подтексты в Девятой симфонии Д. Шостаковича, Третьей симфонии А. Хачатуряна, Пятой симфонии С. Прокофьева, в ораториальном полотне Ю. Шапорина – «Доколе коршуну кружить?».

О постановках оперных спектаклей, состоявшихся в годы войны, отразивших события Великой Отечественной,

пишет *В. Я. Левиновский* (Нью-Йорк, США). Послевоенные театральные афиши включали сочинения М. Ковалёва, Ю. Мейтуса, Д. Кабалевского, С. Прокофьева, И. Дзержинского, В. Дехтерёва, Э. Каппа, Н. Жиганова, К. Молчанова, А. Новикова и многих других композиторов, чьи произведения стали артефактами волнующей истории музыкальной культуры России, документальными свидетельствами духовной жизни народа в эпоху войны и тревожного послевоенного мира. Тема войны в кубинском художественном кино находит отражение в статье *Э. Триггеро* (Лас Тунас, Куба). Трагические судьбы музыкантов оркестров, театров, что функционировали в концентрационных лагерях, вновь затрагивает *Т. Ш. Гершбейн* (Рамат Ган, Израиль). Культурная жизнь в гетто, воспринимаемая узниками, как выражение протеста властям, была богатой и разнообразной: «...музыка открыла раны, но, невзирая на то, что мы ослаблены, мы сильны духом и выживем» [2, с. 397]. В нечеловеческих условиях, в мире жестокости и насилия именно искусство, как живительный источник, проникало в окаменевшие от окружающего безумия души, благодаря чему сквозь смерть пробивались свежие ростки музыкального творчества.

Дилемма «война – мир», как воплощение идей современных политических, религиозных и культурных лидеров на примере оперы «Сатяграха» Ф. Гласса рассматривается *М. Л. Зайцевой* (Москва). Опера пропагандирует духовный опыт политических, религиозных и культурных лидеров М. Ганди, Л. Толстого, Р. Тагора, М. Л. Кинга. Размышления духовных лидеров минувшего века в итоге сводятся к уяснению закона, соблюдение которого станет единственным шансом сохранения жизни человечества:

«Я обнаружил, что закон существует среди разрушений и, следовательно, должен существовать закон любви, который действует так, как никогда не действовал закон разрушения...» [6, с. 416].

Становится понятным, что у искусства существует своя летопись войны, летопись происходящего как с отдельным человеком, так и с целыми народами. О колоссальной широте музыкальной жизни Донецка, о её многообразном тематическом спектре пишут в статье *Т. А. Виллюжанина* и *Л. А. Стецкая* (Донецк). Рассматривая проблему реализации военной темы в сценических хореографических композициях, способных мобилизовать патриотический настрой граждан в исторической ретроспективе, *И. В. Радченко* (Тамбов) обращается к особенностям постановки балетных спектаклей. Подобно тому, как перед лицом смерти весь народ встал в годы войны на защиту Отечества, так консолидация именно творческих сил в современном, наполненном враждой, дисбалансом обществе, может способствовать восстановлению базовых духовных ценностей, гармонии. Об этом – поэтические произведения, написанные уже о донбасской войне авторами-женщинами и рассмотренные в статье *И. П. Зайцева* (Витебск).

Продолжением летописи огненных лет стали прозаические и поэтические произведения, картины, кинематографические ленты, созданные после Победы. Постлюдия *А. И. Демченко* «Контексты», завершающая крупномасштабное произведение о войне, которым стал XI том форума, посвящена произведениям отечественного и зарубежного искусства, составившим ядро той поры, что обращена к событиям Второй мировой.

В данный раздел входят три работы. В статье *С. П. Шлыковой* (Саратов) зафиксирован феномен русской покаянности

как национальной модели пути к добру через мировое зло, переживаемое как собственная греховность. Русская душа идентифицируется через способность её к покаянию, что не синонимично уничтожению – это поиск в себе божественного. Отсюда, делает вывод автор, исповедальный характер русского культурного текста, где герой осознанно приходит к покаянию и к тому пределу, за которым «открывается место для Бога» [11, с. 529]. Статья *Л. В. Черниенко* (Луганск) раскрывает тему «человек и война» в литературе. О военной теме в отечественной балетной истории, включая такой жанр как телебалет, пишет *М. Ю. Гендова* (Петербург). Это третий очерк автора, подтверждающий тезис об исторической памяти как значимой детали в искусствоведческом анализе социокультурной роли балетного спектакля для современного общества. М. Ю. Гендова отмечает, что жажда познания человеческого внутреннего мира делает военную тему знаковой для каждого нового поколения, стремящегося ощутить себя частью единого народа и ищущего опору для жизни в мире с его провокационными попытками расшатать ценностные установки человеческого духа.

В статье *Г. Я. Вербицкой* (Уфа) ставится проблема экзистенциального выбора как способа самоидентификации героев драматургии рубежных времён. Автор статьи считает, что подобные времена в истории всегда чреватые социальными и мировоззренческими катаклизмами, когда возникает насущная необходимость ускоренной инициации-взросления. В результате подобного процесса человек преодолевает кризис и в борьбе с собой, открывая себя, мир, Бога. В этом, гносеологическом, смысле кризис (как ступень) может оказаться плодотворен и целителен. Тема поиска

духовного смысла как спасения, отражение христианских идей через современность России и мира в полотнах Союза художников России анализируется в статье *Е. А. Скоробогачевой* (Москва). В рассматриваемых полотнах автор отмечает сочетание глубинных христианских смыслов со сложным синтезированным художественным языком, вобравшим традиции разных исторических периодов и художественных школ.

Охватывая единым взглядом гигантскую панораму отечественной художественной культуры 1940-х годов, включающую в себя поистине исполинские сказы о войне, можно с полным основанием утверждать, что в эти годы нашими поэтами, писателями, художниками, композиторами была создана всеобъемлющая летопись огненных лет, уникальная эпопея самого грандиозного глобального катаклизма XX века. Итогом может стать библейская цитата: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5).

Необычным оказался сборник материалов по итогам форума, посвящённого 75-летию Великой Победы. Высокий научный язык статей тесно переплетался с эмоциональной наполненностью, личностным включением авторов в проблематику парадигмы «война и мир», отличаясь глубиной сопереживания. Не случайным, в связи с этим, стал раздел «Постскриптум», где собраны художественные отклики на тему войны и мира. Особая интимность высказываний нашла отражение в стихах *С. В. Кековой* (Саратов), *В. И. Разуваева* и *О. В. Разуваевой* (Саратов), в песнях, посвящённых военной тематике *Е. М. Бикташева* (Саратов) и *О. В. Разуваевой*, в семейных преданиях *Р. Р. Измайлова* (Саратов) и в документальных свидетельствах в виде почтовых марок, конвертов, писем, собранных *Н. А. Егояном* (Пенза).

Подводя итоги работы Второго международного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART»), необходимо отметить, что вышеприведённый обзор не в состоянии раскрыть то многообразие, которое отражает включённое в интеллектуальное пространство форума удивительное многоголосие и разнообразие видов искусств, идей, исследовательских методов. Трагедия Второй мировой войны стала не только величайшей катастрофой, но и мощнейшим стимулом для проявления творческого потенциала человечества, осознания греховности:

О, срам людской! Согласие царит
Меж бесов проклятых, но человек, –
Сознанием обладающая тварь, –
Чинит раздор с подобными себе;
Хотя на милосердие Небес
Надеяться он вправе и Завет
Господний знает: вечный мир хранить,
Живёт он в ненависти и вражде,
Опустошают Землю племена
Безжалостными войнами, неся
Друг другу истребленье.

Дж. Мильтон. Потерянный рай

Так дух человеческий, пройдя через
чистилище, которым является война,
возрождается для новой жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барабаш О. С. Поэтический текст хорового сочинения в парадигме рационально-логического и духовно-эстетического методов анализа // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. По материалам Международного научного форума. Т. VII / ред.-сост. А. И. Демченко. Саратов, 2020. С. 176–190.
2. Гершбейн Т. Ш. Музыканты Холокоста: человеческое в бесчеловечном // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Т. XI: по материалам II Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Парадигма «война и мир». К 75-летию Победы / ред.-сост. А. И. Демченко. Саратов, 2020. С. 390–403.
3. Демченко А. И. Интерлюдия I. Кануны // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Т. XI: по материалам II Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Парадигма «война и мир». К 75-летию Победы / ред.-сост. А. И. Демченко. Саратов, 2020. С. 94–112.
4. Демченко А. И. Интерлюдия III. Освобождение // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Т. XI: по материалам II Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Парадигма «война и мир». К 75-летию Победы / ред.-сост. А. И. Демченко. Саратов, 2020. С. 237–263.
5. Демченко А. И. Интерлюдия IV. Аномалия // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Т. XI: по материалам II Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Парадигма «война и мир». К 75-летию Победы / ред.-сост. А. И. Демченко. Саратов, 2020. С. 344–369.
6. Зайцева М. Л. Выбор человечества между войной и миром: воплощение идей современных политических, религиозных и культурных лидеров в опере «Сатьяграха» Филипа Гласса // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Т. XI: по материалам II Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм»

«SCIENCEFORUM PAN-ART II». Парадигма «война и мир». К 75-летию Победы / ред.-сост. А. И. Демченко. Саратов, 2020. С. 403–418.

7. Катасонов В. Н. Святая Русь и Советская Россия: проблема наследования культурных ценностей // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Т. XI: по материалам II Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Парадигма «война и мир». К 75-летию Победы / ред.-сост. А. И. Демченко. Саратов, 2020. С. 21–35.

8. Кекова С. В. Жизнь наша бедная – жалость и милость... // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Т. XI: по материалам II Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Парадигма «война и мир». К 75-летию Победы / ред.-сост. А. И. Демченко. Саратов, 2020. С. 596.

9. Королевская Н. В. Сверхреализм в произведениях о войне: Олег Моралёв «Смерть солдата» // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Т. XI: по материалам II Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Парадигма «война и мир». К 75-летию Победы / ред.-сост. А. И. Демченко. Саратов, 2020. С. 212–225.

10. Мстиславская Е. В. Роль стабильных и экстремальных факторов в выражении музыкальных потребностей человека // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Т. XI: по материалам II Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Парадигма «война и мир». К 75-летию Победы / ред.-сост. А. И. Демченко. Саратов, 2020. С. 35–48.

11. Шлыкова С. П. Феномен русской покаянности в культурном пространстве рубежа XX–XXI веков // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Т. XI: по материалам II Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Парадигма «война и мир». К 75-летию Победы / ред.-сост. А. И. Демченко. Саратов, 2020. С. 526–553.

Об авторе:

Барабаш Оксана Сергеевна, кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры дирижирования, старший научный сотрудник, Центр комплексных художественных исследований, Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова (410012, г. Саратов, Россия), **ORCID: 0000-0002-6608-9189**, BarabashOksana@yandex.ru

REFERENCES

1. Barabash O. S. Poeticheskiy tekst khorovogo sochineniya v paradigme ratsional'no-logicheskogo i dukhovno-esteticheskogo metodov analiza [The Poetical Text of a Choral Composition in the Paradigm of the Rational-Logical and Spiritual-Aesthetic Methods of Analysis]. *Dialog iskusstv i art-paradigm. Stat'i. Oчерki. Materialy. Po materialam Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma. T. VII* [Dialogue of the Arts and Art Paradigms. Articles. Essays. Materials. Based on the Materials of the International Scholarly Forum. Vol. 7]. Edited by A. I. Demchenko. Saratov, 2020, pp. 176–190.

2. Gershbeyn T. Sh. Muzykanty Kholokosta: chelovecheskoe v beschelovechnom [Musicians of the Holocaust: The Human Amidst the Inhuman]. *Dialog iskusstv i art-paradigm. Stat'i.*

Ocherki. Materialy. T. XI: po materialam II Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma «Dialog iskusstv i art-paradigm» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Paradigma «voyna i mir». K 75-letiyu Pobedy [Dialogue of the Arts and Art Paradigms. Articles. Essays. Materials. Vol. 11: Based on the Materials of the 2nd International Scholarly Forum “Dialogue of the Arts and Art Paradigms” “SCIENCEFORUM PAN-ART II”. The “War and Peace” Paradigm. Towards the 75th Anniversary of the Victory]. Edited by A. I. Demchenko. Saratov, 2020, pp. 390–403.

3. Demchenko A. I. Interlyudiya I. Kanuny [Interlude I. Eves]. *Dialog iskusstv i art-paradigm. Stat'i. Ocherki. Materialy. T. XI: po materialam II Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma «Dialog iskusstv i art-paradigm» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Paradigma «voyna i mir». K 75-letiyu Pobedy* [Dialogue of the Arts and Art Paradigms. Articles. Essays. Materials. Vol. 11: Based on the Materials of the 2nd International Scholarly Forum “Dialogue of the Arts and Art Paradigms” “SCIENCEFORUM PAN-ART II”. The “War and Peace” Paradigm. Towards the 75th Anniversary of the Victory]. Edited by A. I. Demchenko. Saratov, 2020, pp. 94–112.

4. Demchenko A. I. Interlyudiya III. Osvobozhdenie [Interlude III. Liberation]. *Dialog iskusstv i art-paradigm. Stat'i. Ocherki. Materialy. T. XI: po materialam II Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma «Dialog iskusstv i art-paradigm» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Paradigma «voyna i mir». K 75-letiyu Pobedy* [Dialogue of the Arts and Art Paradigms. Articles. Essays. Materials. Vol. 11: Based on the Materials of the 2nd International Scholarly Forum “Dialogue of the Arts and Art Paradigms” “SCIENCEFORUM PAN-ART II”. The “War and Peace” Paradigm. Towards the 75th Anniversary of the Victory]. Edited by A. I. Demchenko. Saratov, 2020, pp. 237–263.

5. Demchenko A. I. Interlyudiya IV. Anomaliya [Interlude IV. An Anomaly]. *Dialog iskusstv i art-paradigm. Stat'i. Ocherki. Materialy. T. XI: po materialam II Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma «Dialog iskusstv i art-paradigm» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Paradigma «voyna i mir». K 75-letiyu Pobedy* [Dialogue of the Arts and Art Paradigms. Articles. Essays. Materials. Vol. 11: Based on the Materials of the 2nd International Scholarly Forum “Dialogue of the Arts and Art Paradigms” “SCIENCEFORUM PAN-ART II”. The “War and Peace” Paradigm. Towards the 75th Anniversary of the Victory]. Edited by A. I. Demchenko. Saratov, 2020, pp. 344–369.

6. Zaytseva M. L. Vybor chelovechestva mezhdv voynoy i mirom: voploshchenie idey sovremennykh politicheskikh, religioznykh i kul'turnykh liderov v opere «Sat'yagrakha» Filipa Glassa [Humanity's Choice between War and Peace: The Embodiment of the Ideas of Modern Political, Religious and Cultural Leaders in the Opera “Satyagraha” by Philip Glass]. *Dialog iskusstv i art-paradigm. Stat'i. Ocherki. Materialy. T. XI: po materialam II Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma «Dialog iskusstv i art-paradigm» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Paradigma «voyna i mir». K 75-letiyu Pobedy* [Dialogue of the Arts and Art Paradigms. Articles. Essays. Materials. Vol. 11: Based on the Materials of the 2nd International Scholarly Forum “Dialogue of the Arts and Art Paradigms” “SCIENCEFORUM PAN-ART II”. The “War and Peace” Paradigm. Towards the 75th Anniversary of the Victory]. Edited by A. I. Demchenko. Saratov, 2020, pp. 403–418.

7. Katasonov V. N. Svyataya Rus' i Sovetskaya Rossiya: problema nasledovaniya kul'turnykh tsennostey [Holy Russia and Soviet Russia: The Issue of Inheritance of Cultural Values]. *Dialog iskusstv i art-paradigm. Stat'i. Ocherki. Materialy. T. XI: po materialam II Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma «Dialog iskusstv i art-paradigm» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Paradigma «voyna i mir». K 75-letiyu Pobedy* [Dialogue of the Arts and Art Paradigms. Articles. Essays. Materials. Vol. 11: Based on the Materials of the 2nd International Scholarly Forum “Dialogue of the Arts and Art Paradigms” “SCIENCEFORUM PAN-ART II”. The “War and Peace” Paradigm. Towards the 75th Anniversary of the Victory]. Edited by A. I. Demchenko. Saratov, 2020, pp. 21–35.

8. Kekova S. V. Zhizn' nasha bednaya – zhalost' i milost'... [Our Poor Life is Pity and Mercy ...]. *Dialog iskusstv i art-paradigm. Stat'i. Ocherki. Materialy. T. XI: po materialam*

II Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma «Dialog iskusstv i art-paradigm» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Paradigma «voyna i mir». K 75-letiyu Pobedy [Dialogue of the Arts and Art Paradigms. Articles. Essays. Materials. Vol. 11: Based on the Materials of the 2nd International Scholarly Forum “Dialogue of the Arts and Art Paradigms” “SCIENCEFORUM PAN-ART II”. The “War and Peace” Paradigm. Towards the 75th Anniversary of the Victory]. Edited by A. I. Demchenko. Saratov, 2020, p. 596.

9. Korolevskaya N. V. Sverkhrealizm v proizvedeniyakh o voyne: Oleg Moralev «Smert' soldata» [Superrealism in Works about the War: Oleg Moralev “Death of a Soldier”]. *Dialog iskusstv i art-paradigm. Stat'i. Ocherki. Materialy. T. XI: po materialam II Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma «Dialog iskusstv i art-paradigm» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Paradigma «voyna i mir». K 75-letiyu Pobedy* [Dialogue of the Arts and Art Paradigms. Articles. Essays. Materials. Vol. 11: Based on the Materials of the 2nd International Scholarly Forum “Dialogue of the Arts and Art Paradigms” “SCIENCEFORUM PAN-ART II”. The “War and Peace” Paradigm. Towards the 75th Anniversary of the Victory]. Edited by A. I. Demchenko. Saratov, 2020, pp. 212–225.

10. Mstislavskaya E. V. Rol' stabil'nykh i ekstremal'nykh faktorov v vyrazhenii muzykal'nykh potrebnostey cheloveka [The Role of Stable and Extreme Factors in Expressing Human Musical Needs]. *Dialog iskusstv i art-paradigm. Stat'i. Ocherki. Materialy. T. XI: po materialam II Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma «Dialog iskusstv i art-paradigm» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Paradigma «voyna i mir». K 75-letiyu Pobedy* [Dialogue of the Arts and Art Paradigms. Articles. Essays. Materials. Vol. 11: Based on the Materials of the 2nd International Scholarly Forum “Dialogue of the Arts and Art Paradigms” “SCIENCEFORUM PAN-ART II”. The “War and Peace” Paradigm. Towards the 75th Anniversary of the Victory]. Edited by A. I. Demchenko. Saratov, 2020, pp. 35–48.

11. Shlykova S. P. Fenomen russkoy pokayannosti v kul'turnom prostranstve rubezha XX–XXI vekov [The Phenomenon of Russian Repentance in the Cultural Space at the Turn of the 20th and 21st Centuries]. *Dialog iskusstv i art-paradigm. Stat'i. Ocherki. Materialy. T. XI: po materialam II Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma «Dialog iskusstv i art-paradigm» «SCIENCEFORUM PAN-ART II». Paradigma «voyna i mir». K 75-letiyu Pobedy* [Dialogue of the Arts and Art Paradigms. Articles. Essays. Materials. Vol. 11: Based on the Materials of the 2nd International Scholarly Forum “Dialogue of the Arts and Art Paradigms” “SCIENCEFORUM PAN-ART II”. The “War and Peace” Paradigm. Towards the 75th Anniversary of the Victory]. Edited by A. I. Demchenko. Saratov, 2020, pp. 526–553.

About the author:

Oksana S. Barabash, Ph.D. (Arts), Lecturer at the Department of Conducting, Senior Researcher, Center for Comprehensive Art Studies, Saratov State L. V. Sobinov Conservatory (410012, Saratov, Russia), **ORCID: 0000-0002-6608-9189**, BarabashOksana@yandex.ru

