

Уникальный проект: первые издания

В 2018 году были изданы два первых тома коллективного сборника «Диалог искусств и арт-парадигм». Это событие стало знаменательной вехой в жизни не только консерватории, но и за ее пределами. Примечательно, что авторы статей – научные сотрудники Центра комплексных художественных исследований Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова.

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

География Центра обширна. В его состав вошли авторитетные учёные, имена которых широко известны не только в России, но и за рубежом. Среди них – старшие научные сотрудники кандидаты искусствоведения В.Н.Алексеевская, Н.В.Королевская, доктора наук педагоги Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского А.Н.Зорин, Д.А.Попов, доктора искусствоведения П.С.Волкова (Краснодар), Г.Н.Домбраускене (Владивосток), Г.Р.Консон (Москва), И.М.Кривошей (Уфа), О.В.Немкова (Тамбов), Л.В.Саввина (Астрахань), И.А.Стеклова (Пенза), кандидаты искусствоведения Г.Ю.Демченко, А.И.Зыков, Н.Ю. Киреева, Е.Е.Маркелова, Н.С.Серова, Н.В.Сыпало, С.П.Шлыкова, М.В.Аплечеева (Петербург), Е.В.Безрядина (Оренбург), М.Ю.Гендова (Петербург), Г.Ф.Головатая (Москва), Г.И.Глушко (Воронеж), Т.Н.Капина (Уфа), Е.А.Островская (Рязань), кандидат педагогических наук Е.В.Мстиславская, а также зарубежные учёные – доктор искусствоведения Т.В.Котович (Витебск, Беларусь), кандидаты искусствоведения Г.И.Ганзбург (Харьков, Украина), Е.В. Парусова (Днепропетровск, Украина).

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»* [II том, 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»* [II том, с. 4]. Идея междисциплинарности,

закрывающаяся в комплексном и целостном подходе к искусствоведению, проходит магистральной линией через весь сборник 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.Алексеевской, А.А.Виниченко, Е.В.Безрядиной, Г.Н.Домбраускене.

Так, предметом изучения В.Н.Алексеевской 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.Парусовой, Г.Ю.Демченко, М.В.Аплечеевой, 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»* [III том, 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.Аплечева рассматривает произведения С. Прокофьева, написанные в жанре «сочинение по случаю». К ним можно отнести «Здравлицу», «К XX-летию Октября» с позиции противоречия их заказной природы и огромной художественности музыки композитора. Подробно автор анализирует «Здравлицу», 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 музыки, 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, солидируясь 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 весьма 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.

Хотелось бы верить, что в перспективе плодотворные идеи, выдвинутые в ходе исследовательской деятельности Центра, найдут убедительное обоснование и реальное воплощение в учебно-образовательном процессе, обретая сторонников и последователей как в лице теоретиков и преподавателей, так и в лице законодателей и администраторов.

*Кандидат искусствоведения,
Сафонова Т.В.*