

RU

Научная рецензия на академическое издание:

Демченко А. И. Смысловые концепты
всемирного художественного наследия:
монография. М.: Наука, 2021. 616 с.

Киреева Н. Ю.

Аннотация. Рецензируемый научный труд, опубликованный в авторитетном российском издательстве «Наука», посвящен системному и структурированному обзору основных художественных творений. Методологическим подходом к исследованию стало всеобщее искусствознание с его центральным историко-концепционным методом, позволяющим выявить и проанализировать смысловые конструкты, которые формируют каркас мирового художественного наследия. Книга будет интересна как профессионалам, так и широкому кругу читателей ввиду того, что не только объединяет в себе явления разных областей творчества (литература, живопись, театр, музыка, кино), но и благодаря оригинальному научному подходу позволяет сформировать в сознании читателя целостную эстетическую картину, в которой разные произведения соотносятся друг с другом в определенном национальном и историческом пространстве, преодолевая ту линейность мышления, которая вольно или невольно складывается в ходе реализации классического образовательного процесса.

EN

Demchenko A. I. Semantic Concepts of the World Artistic Heritage:
monograph. Moscow: Nauka, 2021. 616 p.: Book review

N. Y. Kireyeva

Abstract. The reviewed scholarly work, published by the reputable Russian publishing house “Nauka”, is dedicated to a systematic and structured overview of main artistic creations. The methodological approach to the research is universal art history with its central historico-conceptual method, which allows for the identification and analysis of semantic constructs that form the framework of the world artistic heritage. The book will be of interest to both professionals and a broad readership because it not only unites phenomena from different creative fields (literature, painting, theater, music, cinema, and others), but also, thanks to its original scientific approach, enables the formation of a holistic aesthetic picture in the reader’s mind. In this picture, different works are interrelated within a specific national and historical space, overcoming the linearity of thinking that voluntarily or involuntarily develops during the implementation of the classical educational process.

За четыре года, прошедшие со времени выхода издания «Смысловые концепты всемирного художественного наследия» А. И. Демченко, было достаточно возможностей убедиться в его несомненных достоинствах и в перспективах его самого широкого использования как в научно-исследовательских целях, так и в образовательно-просветительской практике. Это подтверждают многочисленные отклики авторитетных искусствоведов, культурологов, историков и философов, а также обширное цитирование положений книги в научной и популярной литературе.

В качестве ключевых принципов исследования заявлены базовые стратегии всеобщего искусствознания, концепционный метод художественного анализа и построение художественной картины мира. Дефиниция «всеобщее искусствознание» предложена самим автором, и основания этого нового научного направления активно утверждаются в его трудах, начиная с 1990-х годов. Суть этой метанауки состоит в объединении огромных накоплений, сделанных в различных отдельных областях искусствознания (литературоведение, искусствоведение, изучающее изобразительное искусство и архитектуру, музыковедение, театроведение, киноведение, фольклористика). Рецензируемое издание является, в сущности, первым фундаментальным сводом, дающим законченное представление о целях и задачах всеобщего искусствознания.

Определяющей целью автора было не только построение целостной картины происходившего в различных сферах искусства, но и преодоление какой-либо региональной замкнутости с выходом на глобальное масштабирование художественного процесса. К пространственному фактору (*всемирное*) присоединяется полный хронологический охват жизни искусства (*всевременное*), что потребовало чёткой рубрики эр и эпох художественной эволюции. Помимо давно устоявшихся обозначений исторических измерений (Древний мир, Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Просвещение, Романтизм) предложены необходимые наименования последующих периодов: Постромантизм (вторая половина XIX века), Модерн I (рубеж и начало XX века), Модерн II (середина XX века), Модерн III (вторая половина XX века), Постмодерн (рубеж XXI столетия). При этом ввиду ярко выраженной несинхронности культур развития различных территориальных центров в ряде случаев удаётся преодолеть кажущиеся несовпадения. Так, намечены аналогии и сближения искусства Среднего Востока XIV и XVI столетий, а также русской иконописи с вершиной в творчестве Андрея Рублёва с западноевропейским Возрождением.

Подобные авторские инициативы нередко ведут к несомненным научным открытиям. Так, рассматривая Античность, А. И. Демченко присоединяет к огромному массиву общеизвестных артефактов греко-римского ареала созвучные им явления того же последнего тысячелетия до н. э., возникшие на азиатском континенте, и, к примеру, в процесс изучения духовного фундамента античной культуры втягиваются такие религиозные своды и национальные эпосы, как Ветхий Завет, Веды, Трипитака, «Махабхарата» и «Рамаяна».

Одно из нововведений коснулось, казалось бы, хорошо изученной эпохи Возрождения. Прежде всего убедительно доказывается, что необходимо отказаться от привычного приблизительного её исчисления с XIV по XVI век, сместив её датировку примерно на полстолетия вниз, то есть с середины XIII до середины XVI века. И параллельно этому готика, которую обычно относят к Позднему Средневековью, утверждается как принадлежность Возрождения и как ведущий контрастный стиль к стилю ренессанс, подобно тому, как в следующую эпоху Барокко определяющим устанавливается взаимодействие во многом противостоящих друг другу стилей барокко и классицизма. Причём под эгиду готики, помимо исключительного цветения архитектуры, вводится целый ряд явлений изобразительного искусства, литературы и музыкального искусства (например, творения ведущей в тот период нидерландской полифонической школы). Или, допустим, для той же эпохи Возрождения, основополагающими качествами которой считаются свет, разум, гармония, красота, весьма характерным определяется целый пласт артефактов, прямо противоположных по своей сути, получающих соответствующее наименование – «контркультура» Ренессанса. Среди показательных явлений подобного рода автор подробно останавливается на поэзии Франсуа Вийона и живописи Хиеронимуса Босха.

Ещё одна чрезвычайно важная новация, вводимая А. И. Демченко в искусствоведческий обиход, – Классическая эпоха. Это то историческое измерение, наличие которого снимает явную хронологическую несоразмерность эпох Возрождения (около трёх столетий) и Барокко (более двух с половиной столетий) с пришедшими им на смену Просвещением (с середины XVIII до начала XIX века), Романтизмом (первая половина XIX века) и Постромантизмом (вторая половина XIX века). Эти три «малые» эпохи предлагается соединить в «большую» под названием Классическая, внутреннее единство которой определяется несомненной общностью художественного процесса с середины XVIII до рубежа XX века, а обозначение продиктовано тем, что «*в то время в различных видах искусства создавалось наследие, которое оказалось главной художественной сокровищницей человечества (прежде всего в области литературы и музыки)*» (Демченко, 2021, с. 283).

Одна из магистральных идей, периодически выходящая в ходе изложения на передний план, связана с понятием «романтизм». Предлагается «различать “Романтизм” как совершенно определённую эпоху с основным ареалом в первой половине XIX века и “романтизм” как универсалию (тип художественного мышления, метод творчества), которая может быть обнаружена в искусстве самых разных времён» (Демченко, 2021, с. 323). И действительно, в качестве универсалии романтические характеристики многократно заявляют о себе при рассмотрении практически всех художественно-исторических эпох. В числе самоочевидных случаев приводится период Модерн III (вторая половина XX века), который «*по временному местоположению в своей эпохе совпадает с периодом Романтизма (первая половина XIX века) в эволюции Классической эпохи*» (Демченко, 2021, с. 505). В массе переключек прошлого и настоящего акцентируется такой значимый момент, как столь характерный для романтического сознания принцип антитез. Одна из них и очень острая для современности антитеза состоит в противостоянии «урбанизм – антиурбанизм», составные части которого подробно рассматриваются во всевозможных своих ипостасях.

На протяжении прочтения всей работы не могут не обратить на себя внимание свобода, органичность и мастерство, с которыми неизменно осуществляется взаимодополняющее сопряжение различных видов искусства. Можно привести хотя бы одну из иллюстраций тому на примере того художественного течения эпохи Барокко, которое обозначено как спиритуализм. Оно тщательно и многообразно рассматривается на материале литературы (от немцев С. Гулара, И. К. Гюнтера, датчанина Т. Кинго или мексиканской поэтессы Хуаны Инес де ла Крус до русского праведника Аввакума), изобразительного искусства (скульптура Л. Бернини, живопись позднего Тициана и в особом изобилии представленных испанских мастеров Эль Греко, Х. де Рибера, Ф. Сурбарана) и, конечно же, в лоне ведущего тогда потока церковной музыки (начиная с Палестрины, О. Лассо и Г. Шютца).

К отмеченной органичности сопряжения взаимодополняющих друг друга анализируемых артефактов, принадлежащих различным видам художественного творчества, следует присоединить нередко возникающий при этом эффект неожиданности. В отношении той же эпохи Барокко выделяются пришедшие с ней в искусство так называемые вечные образы: Фауст, Дон Жуан, Гамлет, Дон Кихот. Казалось бы, это предмет, относящийся только и сугубо к словесности, но А. И. Демченко, расценивая их как порождение эпохи, широко вводит

аналогии и параллели на этот счёт из живописи и скульптуры, создавая выразительный ассоциативный фон обилием соответствий визуального ряда.

Рассмотрение многоликого и принадлежащего всем видам искусства художественного материала ни в коем случае не становится самоцелью, оно ведётся непременно с восхождением к общегуманитарным категориям. К примеру, анализируя в разделе «Древний мир» процесс формирования ранних цивилизаций, фиксируется круг складывающихся критериев цивилизованного существования: «*внесение упорядоченности во все сферы жизни, что было связано с принципами централизации и строгой иерархичности*» (Демченко, 2021, с. 34), «*кристаллизация системы моральных норм и установлений*» (Демченко, 2021, с. 38), «*соответствующий уровень мышления, в том числе и мышления художественного*» (Демченко, 2021, с. 39), становление человеческой натуры «*с развитой эмоциональной сферой, что предполагает многообразие чувств и ощущений, их тонкость и гибкость*» (Демченко, 2021, с. 41), «*в сравнении с первобытными временами совсем иной характер отношения человека к природе*» (Демченко, 2021, с. 43).

Особый интерес вызывает анализ художественной жизни сложных, многозначных по своей глубинной сути культурно-исторических эпох. Так, эра Средневековья осмысливается в противоречивой двойственности: «тёмные века» и варваристские интенции, с одной стороны (это было особенно свойственно складывающимся тогда европейским народам), а с другой – констатация того, что то была совершенно необходимая фаза исторического становления многих современных регионов и того цивилизационного процесса, который был во многом связан с утверждением мировых религий (буддизм, христианство, ислам), причём высшие достижения ряда культур Азии зачастую опережали уровень рождавшегося европейского искусства (достаточно назвать фарсиязычную поэзию или живопись Китая). В своей исключительной многоречивости подаётся эпоха Барокко, суть которой раскрывается через систему образных антитез и многообразие резко контрастных стилей: барокко (дал имя всей эпохе) и классицизм, маньеризм и академизм, реализм и рококо, так называемый «большой стиль». Ещё более остроконфликтным предстаёт период Модерн I (1890-1920-е годы), панорама которого резко осложняется противостоянием всевозможных тенденций, так или иначе связанных с размежеванием уходящей Классической эпохи и нарождавшейся современности.

Высоко оценивая научную глубину и новизну рецензируемого издания, необходимо отметить широту его адресата. Чёткая структурированность материала, живость и выразительность языка, доступность изложения, в ходе которого восприятие читателя не затруднено излишними подробностями анализа рассматриваемых артефактов и в их характеристике выделяется только самое необходимое – всё это делает книгу приемлемой для большой аудитории. Общее впечатление усиливает представленный в обилии прекрасно подобранный иллюстративный материал, убедительно подтверждающий сказанное в тексте (фрагменты произведений словесности, памятники архитектуры и изобразительного искусства, музыкальные фрагменты в их эталонном исполнении). Во всём этом свою службу автору сослужил его огромный опыт в качестве лектора, в том числе большие серии лекций по мировой художественной культуре, которые он провёл в ряде городов России (начало им положил 6-летний цикл «Панорама столетий», прочитанный в Саратовской областной научной библиотеке). Следует добавить, что по признанию многих слушателей, а затем читателей, все подобные акции ввиду законченного охвата материала вырастают в подлинную энциклопедию искусства всех времён и народов.

Данное обстоятельство справедливо отмечено в аннотации к изданию: «*При всей компактности изложения в нём осуществлён сводный панорамный обзор основных явлений мировой художественной культуры, охватываемой в целом как с точки зрения общесторического процесса, так и в отношении различных видов творчества (литература, изобразительное искусство, архитектура, музыка, театр и кино)*» (Демченко, 2021, с. 2). Осуществлённый в книге охват различных видов художественного творчества по своей методологии выходит за пределы широко бытующего понятия «междисциплинарные исследования» к более глубинному и точному «трансдисциплинарные исследования» с их универсализмом и глобальным целеполаганием, а категория «общей исторический процесс» подразумевает осмысливаемый в призма явлений искусства всеобъемлющий срез эволюции мира и человека, то есть выход в общегуманитарное пространство. При всём глобализме общего посыла на протяжении работы хорошо ошутим явственный патриотический акцент: от так называемого «звериного стиля» скифов-кочевников древности через духовность православной культуры Средневековья к художественным прорывам Петровской и Екатерининской эпох, а затем к высокому расцвету отечественного искусства XIX-XX веков, большие итоги которого подведены в заключительном разделе, посвящённом «золотому веку» русской художественной культуры.

В немалой степени под знаком идей, выдвинутых в рецензируемом издании, протекает деятельность созданного и возглавляемого А. И. Демченко Международного Центра комплексных художественных исследований, плодотворно работающего при Саратовской консерватории. Силами более 700 участников из множества городов России и 30 зарубежных стран проведено 19 научных форумов «Диалог искусств и арт-парадигм», по материалам которых опубликовано 87 томов одноимённого альманаха. Сам руководитель этого уникального проекта рассматривает книгу «Смысловые концепты всемирного художественного наследия» как эскиз фундаментального исследования в 12 томах, для которого накоплен огромный материал и которое носит символическое название «Вселенная слова, цвета, звука».

Источники | References

1. Демченко А. И. Смысловые концепты всемирного художественного наследия. М.: Наука, 2021.
2. Диалог искусств и арт-парадигм. Саратов: Саратовская государственная консерватория; Международный Центр комплексных художественных исследований, 2018-2025. Т. 1-87.

Информация об авторах | Author information

RU

Киреева Наталья Юрьевна¹, д. иск., доц.

¹ Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова

EN

Natalia Yuryevna Kireyeva¹, Dr

¹ Saratov State Conservatory named after L. V. Sobinov

¹ sanata1004@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 29.12.2025; опубликовано online (published online): 16.01.2026.

Ключевые слова (keywords): А. И. Демченко; всеобщее искусствоведение; историко-концепционный метод; искусство разных стран; история искусства; A. I. Demchenko; universal art research; historico-conceptual method; art from different countries; art history.