

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.10.57>

Надольская Ольга Николаевна

ЮБИЛЕЙ УНИКАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/9/2019/10/57.html

Источник

Манускрипт

Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 10. С. 288-292. ISSN 2618-9690.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/9.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/9/2019/10/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

Научно-исследовательские проекты

Research Projects

УДК 7

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.10.57>

Надольская Ольга Николаевна, к. искусствоведения

Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова

nadolskaya@mail.ru

ЮБИЛЕЙ УНИКАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Многовековая традиция наук, связанных с художественной культурой, почти всегда и во всём была ориентирована на раздельное восприятие каждой из отраслей искусствознания (основные из них – филология, искусствоведение как наука об изобразительном искусстве и архитектуре, музыковедение, театроведение, а с XX века и киноведение).

Такая специализированность совершенно естественна по причине ярко выраженной специфичности любого вида художественного творчества и совершенно необходима, поскольку обеспечивает предпосылки для углублённого изучения соответствующей области искусства.

При всём том в последнее время в среде учёных разных специальностей всё чаще наблюдается стремление выйти за рамки своего профиля. И всё чаще делаются попытки создания исследований на пересечении смежных сфер искусствоведения.

Так, ещё во многом подспудно и преимущественно в форме предварительных проб намечаются подступы к формированию **всеобщего (универсального) искусствознания** как науки, стремящейся к всеобъемлющему охвату множественного ареала основных фактов, имён, явлений и тенденций мировой художественной культуры.

В качестве необходимого условия предусматривается интегративное освоение всех видов художественного творчества, продуцирующих на данной стадии, с попутным исключением в их рассмотрении каких-либо барьеров и «перегородок».

Имеются в виду привычные границы между различными искусствами, а внутри них – ходовая рубрикация по родам и жанрам. Кроме того, предполагается способность исследователя подняться над региональной спецификой к тому, что составляет суть мирового художественного процесса, наиболее значимое в нём.

Сказанное вовсе не означает того, что игнорируются особенности и колорит, определяемые материалом того или иного вида искусства, тип ментальности и свод традиций той или иной национальной школы. Вопрос в том, что акцентуацию всех этих моментов предпочтительно соотносить с выявлением общего, магистрального в развитии духовной культуры, взятой в её интернациональном срезе.

Становление всеобщего (универсального) искусствознания корреспондирует приобретающим ныне всё большую актуальность процессам глобализации человеческого сознания. Эти процессы продиктованы окончательно сложившейся к началу третьего тысячелетия общеисторической ситуацией: непродуктивность и даже невозможность какой-либо национальной замкнутости, нарастающая взаимосвязанность всего происходящего в современном мире.

Параллельно этому открывается перспектива выхода за пределы специальной научной дисциплины к горизонтам общезначимого гуманитарного знания. Такой выход может быть реализован на путях построения **художественной картины мира**, что выступает в качестве «сверхзадачи» всеобщего искусствознания. И, в свою очередь, выявляемые в данном случае содержательные, идейно-концепционные стороны художественного материала оказываются объединяющей основой комплексного изучения явлений духовной культуры.

Художественная картина мира – это система обобщённых представлений о той или иной исторической эпохе, которые складываются в результате осмысления произведений искусства, принадлежащих данному периоду. За кажущейся иллюзорностью художественных текстов скрывается огромный материк своеобразно запечатлённого человеческого бытия, представленного как в характерном для своего времени спектре идей, побуждений, мотиваций, так и во всевозможных эмоциональных, интеллектуальных, нравственно-психологических и двигательных динамических проявлениях.

Благодаря существованию художественного творчества каждый этап развития цивилизации оставляет для последующих поколений богатейший фонд исторической памяти. Следовательно, речь идёт о формировании знания о мире и человеке, исходя из образно-семантической системы искусства.

Ныне искусствознание вплотную приблизилось к осознанному стремлению увидеть в художественной культуре память времён, запечатление конкретно-исторического опыта эволюционирующего человечества, отображение социума и внутреннего мира человека, всего многообразия граней его существования.

Осознавая искусство как свидетельство породившей его эпохи, оценивая его как своеобразный инструмент познания, выявляя его возможности в плане моделирования облика мира и человека, мы приобретаем богатейшие, пока что малоизученные ресурсы красочной и многомерной исторической памяти, позволяющей существенно расширить и обогатить наши представления о происходившем и происходящем.

Для реализации изложенной концепции по инициативе действительного члена Российской и Европейской академий естествознания А. И. Демченко десятилетие назад при Саратовской консерватории был создан и осуществляет свою деятельность Центр комплексных художественных исследований. Его основные цели и задачи состоят в следующем:

- консолидация научных кадров, стремящихся к проведению комплексных художественных исследований (Саратовская консерватория – Саратов – Поволжье – Россия с выходом на международное сотрудничество);
- разработка методологии комплексных художественных исследований и выполнение конкретных практических работ по изучению мирового художественного процесса на его различных исторических стадиях;
- построение художественной картины мира, интерпретируемой в качестве инструмента познания бытия и богатейшего ресурса исторической памяти;
- утверждение всеобщего (универсального) искусствознания как нового научного направления, базирующегося на принципах интегративно-глобального знания, и внедрение его достижений в образовательную практику;
- подготовка и издание фундаментальных трудов по истории искусства, взятого как целое («Древний мир», «Античность», «Средневековье», «Возрождение», «Барокко» и т.д.), а также монографий и сборников статей по различным проблемам более частного характера;
- подготовка и издание «Художественной энциклопедии (Литература. Изобразительное искусство. Архитектура. Музыка. Театр и кино)» и ряда специализированных справочников («Художественные стили, школы и направления», «Энциклопедия авангарда», «Из художественной сокровищницы Поволжья» и т.п.).

Обозначенные выше позиции свидетельствуют о безусловно новационном характере деятельности Центра комплексных художественных исследований.

Со времени основания Центра и в настоящее время ведётся работа над фундаментальными исследованиями «Вселенная слова, цвета, звука» в 12 томах и «Художественная энциклопедия» в 3 томах. Кроме того, подготавливается ряд изданий более частного характера, в том числе ряд энциклопедических изданий («Энциклопедия авангарда», «Художественные музеи мира», «Шедевры архитектуры» и т.д.).

Больших усилий потребовала работа над собиранием материалов по художественной культуре Поволжья, частью которого является Саратовский край. Помимо ряда изданий, осуществлённых в поволжских регионах, в настоящее время подготавливаются две крупные публикации: «Сокровищница художественной культуры Поволжья» (энциклопедия) и «Художественная культура Поволжья» (учебное пособие).

Ядро Центра составляют его штатные сотрудники – руководитель, главный научный сотрудник, доктор искусствоведения А. И. Демченко и старшие научные сотрудники, кандидаты искусствоведения В. Н. Алесенкова и Н. В. Королевская.

Среди внештатных сотрудников:

- доктора искусствоведения С. Я. Варганов и С. П. Полозов, доктора наук, педагоги Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского А. Н. Зорин и Д. А. Попов;
- доктора искусствоведения из других городов – Г. Я. Вербицкая и М. Кривошей (Уфа), П. С. Волкова и С. Воробьёв (Санкт-Петербург), А. П. Груцынова, М. Л. Зайцева, Г. Ф. Коваленко, Г. Р. Консон и Е. А. Скоробогачёва (Москва), Г. Н. Домбраускене (Владивосток), О. В. Немкова (Тамбов), В. О. Петров и Л. В. Саввина (Астрахань), Н. А. Прядуха (Барнаул), И. А. Стеклова (Пенза), И. Г. Умнова (Кемерово), С. И. Хватова (Майкоп);
- кандидаты искусствоведения О. С. Барабаш, А. А. Виниченко, Г. Ю. Демченко, А. И. Зыков, И. Л. Егорова, Н. Ю. Киреева, Е. Е. Маркелова, О. Н. Надольская, Т. В. Сафонова, Н. В. Сыпало, Н. С. Серова, С. П. Шлыкова, кандидат философских наук Н. А. Мальшина, кандидат педагогических наук Е. В. Мстиславская, кандидат филологических наук И. С. Похазникова;
- кандидаты искусствоведения из других городов – О. А. Алиева (Екатеринбург), М. В. Апличеева (Санкт-Петербург), О. А. Астахова, Г. Ф. Головатая, И. А. Свиридова и М. А. Чершинцева (Москва), О. В. Генебарт и И. В. Татаринцева (Тамбов), Е. В. Безрядина и Т. Б. Резницкая (Оренбург), М. Ю. Гендова (Санкт-Петербург), Г. И. Грушко (Воронеж), Т. Н. Капина (Уфа), Н. В. Морозова (Пермь), Е. А. Островская (Рязань);
- кандидат филологических наук А. А. Арестова (Тамбов);
- зарубежные учёные – доктора наук Т. В. Котович (Витебск, Беларусь), М. Стреначикова (Банска-Бистрица, Словакия), Э. Тригеро (Лас Тунас, Куба) и кандидаты искусствоведения Г. И. Ганзбург (Харьков,

Украина), Кым Бора (Сеул, Республика Корея), В. А. Колоней (Донецк, ДНР), Л. П. Лабинцева (Луганск, ЛНР), В. Я. Левиновский (Нью-Йорк, США), Е. В. Парусова (Днепропетровск, Украина), Н. В. Чанба (Сухум, Абхазия; Париж, Франция).

Как видим, география участников содружества Центра весьма обширна. Чрезвычайно широк и круг их исследовательских интересов.

К примеру, П. С. Волкова до защиты докторской диссертации по искусствоведению уже была обладателем учёных степеней кандидата филологических наук и доктора философских наук, что естественным образом определяет диапазон её научных изысканий: теория и история искусства, философия искусства (онтология и теория познания), филологическая герменевтика (общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика).

Нечто аналогичное находим и у доктора философских наук Г. Я. Вербицкой, которая вначале защитила диссертацию по искусствоведению, поэтому сферу её научных интересов в равной степени составляют теория и история искусства, философия искусства (гносеологический аспект), теория художественного конфликта, театроведение, театральная критика, поэтика русской и современной отечественной драматургии.

Примерно также и М. Л. Зайцева, обладая философской и искусствоведческой регалиями, осмысливает современное искусство, музыкальную эстетику, онтологию, гносеологию и морфологию искусства, а также вопросы культурно-исторического анализа языков искусств, проблемы изучения процессов художественного мышления и эстетического восприятия.

Доктор искусствоведения Д. А. Попов, имея исходную степень кандидата философских наук, посвятил себя вопросам влияния на искусство XIX-XX веков научных норм и ценностей и рассматривает развитие искусства в контексте общекультурных процессов и тенденций. Философскую концепцию музыкального искусства развивает и Н. С. Серова.

Научная сфера Г. Р. Консона:

- системные исследования на стыке междисциплинарных гуманитарных штудий, охватывающих историю и теорию искусства, а также культуры, психологию искусства и психологию личности, философскую антропологию;

- разработка нового трансдисциплинарного направления в области методологии музыкознания, где на основе обобщения трудов отечественных корифеев музыкознания он создал на современном научном уровне свою собственную методологию целостного анализа и применил её как в музыкознании, так и в филологии, психологии, конфликтологии;

- сформированная им научная школа прогностического искусствознания характеризуется системными междисциплинарными исследованиями в области истории и теории искусства, культуры, психологии искусства и психологии личности, философской антропологии.

Г. Н. Домбраскене, живущая на Дальнем Востоке, соотносит свои предпочтения с актуальными запросами своего региона, обращаясь к взаимодействию культур Запада и Востока через разнообразные художественные формы, к рецепции старинных жанров в условиях разнообразных культурно-исторических парадигм, к художественной культуре протестантизма, рассматриваемой в двух направлениях – «западном» (то, что связано с рефлексией и рецепцией протестантского хора и других старинных жанров в разных культурно-исторических условиях) и «восточном» (поскольку для дальневосточного региона России актуально межкультурное взаимодействие через различные художественные формы с тем, что происходит в Китае, Корее, Японии).

Примечателен научный поиск Л. В. Саввиной (исследование современной музыки в широком художественном контексте с позиций семиотики) и Г. И. Грушко (принципы синергетики в изучении художественного творчества, синергетика в системе музыкального и музыкально-педагогического образования). Т. Н. Капина и Т. В. Котович в своём творческом поиске отталкиваются от реалий изобразительного искусства, И. А. Стеклова, исходя из феноменологии архитектуры, изучает связи архитектуры и литературы, синтез временных и пространственных искусств.

Композитор С. П. Полозов с завидной органичностью соединяет в одном лице продуктивную деятельность в качестве композитора и строго научные изыскания в сфере информационных компьютерных технологий в музыкальном образовании и информационного подхода в исследовании музыкального искусства. Точно так же и И. С. Воробьёв с большим успехом совмещает чрезвычайно продуктивное композиторское творчество с исследовательской деятельностью (русский музыкальный авангард 1910-1920-х годов, «большой стиль» в советской музыке 1930-1950-х годов, современная отечественная музыка, современная музыкальная нотация).

Аналогичное совмещение композиторского творчества с научными интересами демонстрируют Н. В. Чанба (народное и профессиональное искусство абхазов и других народов Кавказа) и И. Л. Егорова (развитие концепции Л. Л. Христиансена, изучение песенного фольклора, традиционного и профессионального народно-песенного исполнительства).

И в продолжение названных примеров: целый ряд членов сообщества блестяще сочетают свою исследовательскую деятельность с непосредственным творчеством в той или иной художественной сфере. Так, Г. Ф. Коваленко, будучи выдающимся исследователем разноплановых явлений авангарда начала XX века, постоянно продуцирует и как живописец, а Е. А. Скоробогачёва, проводя капитальнейшее исследование культуры русского Севера, постоянно выставляется на различных художественных выставках.

Для многих исследователей, являющихся по своей исходной специализации музыковедами, характерно активное расширение научных интересов. Так, в спектре В. О. Петрова находим следующее: музыка XX века,

творчество Дмитрия Шостаковича, теория и история музыкальных жанров, музыкальный акционизм, инструментальный театр, синтез искусств.

Примером углублённого развёртывания проблематики музыкального исполнительства может служить деятельность С. Я. Варганова: принципы концепции интерпретации на материале творчества великих мастеров фортепианной (клавирной) культуры четырех эпох: Барокко, Классицизм, Романтизм, XX век. В совершенно иных аспектах исследовательского поля продвигается другой замечательный пианист – А. А. Виниченко (философия искусства, фортепианная музыка и педагогика, рок-музыка в социокультурном и геополитическом контексте второй половины XX и начала XXI века, региональная художественная культура).

У представителей Театрального института Саратовской консерватории В. Н. Алесенковой и А. И. Зыкова, естественно, превалирует проблематика, обращённая к теории и практике современного театра, причём если обратиться к тому, что делает В. Н. Алесенкова, найдём такие ракурсы исследовательского поиска, как семиотика театра, структурализм, философия искусства, когнитивная лингвистика и психолингвистика, выход на когнитивное театроведение (то есть постижение художественной картины мира через анализ ментальных образов, создаваемых на основе аудиовизуального/невербального языка сценического действия).

Свои «ниши» в области театрального искусства у М. Ю. Гендовой и А. П. Груцыновой (хореография) и Г. Ф. Головатой (опера и теоретические аспекты вокального исполнительства). А. А. Виниченко и Е. В. Парусова рассматривают рок-музыку в социокультурном и геополитическом контексте второй половины XX и начала XXI века, а И. С. Похазникова осуществляет научный поиск на пересечении литературы и изобразительного искусства.

И большинство других исследователей сосредоточено на вопросах диалога искусств – в этом направлении ведут свою работу М. В. Аплечева, Е. В. Безрядина, Г. Ю. Демченко, Н. Ю. Киреева, И. М. Кривошей, Е. Е. Маркелова, Е. В. Мстиславская, Е. А. Островская, Е. В. Парусова, С. П. Шлыкова. Их изыскания в сфере художественного творчества постоянно сопровождают выходы в иные сферы научного знания. Один из примеров такого синтеза – деятельность Марии Стрениачиковой, определяемая триединством «Музыка – Образование – Психология» (*Music – Education – Psychology*).

И если говорить конкретнее, то, допустим, А. Н. Зорин капитальнейшим образом изучает проблему взаимодействия литературы и кинематографа, Н. В. Королевская размышляет о координации слова и музыки, О. В. Немкова развивает раздел исторического музыкознания, имеющий своей целью формирование целостной картины развития музыкальной мариологии в её взаимодействии со смежными отраслями культуры и искусства в составе единого художественно-эстетического комплекса. Примерно в том же русле работает Г. И. Ганзбург, который ввёл в оборот научных парадигм понятие *либреттология* (к слову, он является директором единственного в своём роде Института музыкознания).

Как можно убедиться, спектр научных интересов членов сообщества отличается чрезвычайным многообразием. В качестве иллюстрации можно привести культурологические изыскания М. А. Чершинцевой:

- история музыкальной культуры, музыкальной символики, музыкального творчества (изучение творческих способностей) и фортепианного искусства;
- теория музыкального содержания, музыкальной тайнописи, сакральной функции музыки в культуре;
- история тайнописи в христианской культуре, символа в культуре; философские аспекты символизации, психоаналитическая теория творчества.

У многих членов сообщества очень внушителен объём публикационной деятельности. Так, А. И. Демченко предстаёт на нынешний день автором свыше 1200 научных публикаций и более 200 книжных изданий, в том числе опубликованных в московских издательствах «Наука», «Высшая школа», «Музыка», «Композитор», «Русайнс», «Юрайт», а также за рубежом. Т. В. Котович опубликовала 18 монографий и более 500 научных статей по вопросам театра, кино и изобразительного искусства.

По линии Центра ведётся активная издательская деятельность. В числе недавно изданных капитальных монографий – «Музыкальное искусство России начала XX века» и «Мировой художественный процесс. Эволюция и закономерности» А. И. Демченко, «Западноевропейский романтический балет» А. П. Груцыновой. Неуклонно нарастает масштаб развёртывания периодического издания коллективного альманаха «Диалог искусств и арт-парадигм» – к настоящему времени издано четыре тома и подготовлены к публикации следующие два. Исключительно широкий тематический спектр представленных в них текстов отражает различные направления многостороннего пространства научных изысканий участников творческого проекта.

В ближайших планах Центра способствовать публикации других наиболее фундаментальных трудов, скорейшей защите докторских диссертаций А. Н. Алесенковой, Н. Ю. Киреевой и Н. В. Королевской и стимулированию работы над рядом других докторских диссертаций.

Суммируя, можно определить основные направления деятельности Центра комплексных художественных исследований по следующим позициям.

1. Генеральная линия – утверждение **всеобщего (универсального) искусствознания** как нового научного направления, разработка соответствующей методологии и освоение базового материала мировой художественной культуры с целью создания системного свода знаний для построения художественной картины мира в её эволюционной ретроспективе (Древний мир, Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Просвещение, Романтизм, Постромантизм, Модерн I, Модерн II, Модерн III, Постмодерн) – А. И. Демченко и основной состав Центра, состоящий из 3 штатных и 70 внештатных научных сотрудников. Своего рода

эскизом данного проекта являются книги А. И. Демченко «Мировая художественная культура как системное целое» (М., 2010) и «Мировой художественный процесс: эволюция и закономерности» (Саратов, 2019). Важнейшим итоговым результатом планируется публикация фундаментального исследования «Вселенная слова, цвета, звука» в 12 томах и «Художественной энциклопедии» в 3-х томах, а также периодического издания томов альманаха «Диалог искусств и арт-парадигм».

2. Исследовательский проект **«Художественная культура Саратова»** – А. И. Демченко. На данный момент опубликовано множество статей и целый ряд книжных изданий (наиболее значимые из них – «“Золотой фонд” столицы Поволжья» и «Вехи. События. Лица») и собран весь основной свод артефактов, что позволяет приступить к созданию обобщающего труда, подана заявка на соответствующий грант.

3. Исследовательский проект **«Художественная культура Поволжья»** – А. И. Демченко и Г. Ю. Демченко. И по данному направлению собран весь необходимый материал, что позволяет приступить к его завершающему осмыслению в формате фундаментального издания «Художественная сокровищница Поволжья».

4. Ведётся долговременная исследовательская работа по изучению проблематики **«Слово и музыка»** – А. И. Демченко, Н. В. Королевская. К изданию подготовлен труд А. И. Демченко «Стань музыкою, слово! (И. В. Гёте, А. С. Пушкин, А. К. Толстой)» и близится завершение большой монографии Н. В. Королевской, посвящённой современной композиторской практике в данном направлении. Различные ракурсы аналогичной проблематики разрабатывают многие члены музыковедческой гильдии Центра комплексных художественных исследований.

5. **Проблема «текста» и «подтекста» в советском музыкальном искусстве** – И. С. Воробьёв, А. И. Демченко и целый ряд научных сотрудников Центра комплексных художественных исследований. Своего рода точкой отсчёта в данном направлении служат книги «Соцреалистический “большой стиль” в советской музыке» (СПб., 2013) И. С. Воробьёва и «Иллюзии и аллюзии. Мифопоэтика музыки и Революции» (М., 2017) А. И. Демченко.

6. **Основные течения современного композиторского творчества** – А. И. Демченко, Н. В. Королевская и члены музыковедческой гильдии Центра комплексных художественных исследований. В числе исходных изданий – книги А. И. Демченко «Картина мира в музыкальном искусстве России начала XX века» (М., 2018) и «Два гения с берегов Волги» (Саратов, 2017). Предусматривается акцент на малоизученных явлениях зарубежного музыкального творчества.

7. **Наука о театре** – В. Н. Алесенкова, А. П. Груцынова, А. И. Зыков. Данный проект призван активизировать исследовательскую деятельность в области современного театра. Определённым фундаментом может послужить планируемое в ближайшее время издание труда В. Н. Алесенковой о постдраматическом театре.

8. Все представленные выше магистрали деятельности Центра комплексных художественных исследований должны получить дополнительные импульсы в ходе проведения **Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» (“SCIENCE FOR UMPAN-ART”)**, запланированного на октябрь 2019 года с перспективой его ежегодного проведения в последующем.

9. Продолжается плодотворная деятельность основанного при Центре комплексных художественных исследований **Фонда композитора Елены Гохман** – председатель А. И. Демченко, заместитель председателя Л. А. Вишневская. Систематически проводятся концерты из музыки композитора (камерный репертуар – Т. И. Нечаева, симфонический и хоровой репертуар – Т. В. Абсалудинов, музыка для детей – М. Б. Цапкова). Осуществляются разного рода публикации о творчестве Е. В. Гохман (А. И. Демченко, Н. В. Королевская), подготавливаются к изданию её неизданные произведения (В. В. Грачёв), работает сайт Е. Гохман и расширяется его наполнение (А. Д. Молоденков). Отделения Фонда действуют в Астрахани (Н. К. Тарасова) и Тамбове (О. В. Немкова). В Саратовской консерватории в сезоне 2020/2021 гг. планируется **год Е. В. Гохман**.

Остаётся пожелать Центру комплексных художественных исследований исполнения задуманного и поддержания той высокой планки исследовательской деятельности, которая делает его уникальной научной структурой не только для России, но и для всего мирового сообщества.