

RU

«Серебряный век» в публикациях VI Международного форума
«Диалоги искусств и арт-парадигм» (2021):
рецензия на материалы форума

Королевская Н. В.

Аннотация. В статье представлена рецензия на материалы VI Международного форума Центра комплексных художественных исследований Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова «Диалоги искусств и арт-парадигм», прошедшего 28 января 2021 года. Форум посвящён эпохе «Серебряного века», его материалы адресованы специалистам различного профиля: литературоведам, искусствоведам (изобразительное искусство и архитектура), музыковедам, театроведам, киноведам, фольклористам, а также культурологам, историкам, философам.

EN

'Silver Century' in the Publications of the VI International Forum
'Dialogues of Arts and Art-Paradigms' (2021): Review on Forum Materials

Korolevskaja N. V.

Abstract. The article presents the book review on the materials of the VI International Forum organized by the Centre of Complex Art Researches of L. V. Sobinov Saratov State Conservatory 'Dialogues of Arts and Art-Paradigms' on the 28 of January 2021. The forum was devoted to the epoch of 'Silver century'. Its materials are addressed to different specialists such as specialists in study of literature, arts critics (fine art and architecture), musicologists, specialists in drama study, film critics, specialists in folklore, culturologists and philosophers.

«Серебряный век» – один из тех кратких, но весьма плодотворных для развития искусства периодов русской истории, который не перестаёт вновь и вновь привлекать к себе внимание. Причина неослабевающего интереса к рубежной культуре «цветущей сложности» (этим понятием К. Н. Леонтьева и Н. А. Хренов определяет сущность «Серебряного века») проста и понятна. Возникшая на историческом разломе эпох, наблюдавшая закат старой и зарю новой России, культура «Серебряного века», уход которой растянулся почти на полвека вместе с её ведущими пассионариями – А. Блоком и Н. Гумилёвым (1921), «философским пароходом» (1922) и «первой волной» русской эмиграции, С. Есениным (1925), В. Маяковским (1930), О. Мандельштамом (1938), М. Булгаковым (1940), М. Цветаевой (1941), Б. Пастернаком (1960), А. Ахматовой (1966) и мн. др., – словно таким образом «художественная Атлантида рубежа веков» (Н. А. Хренов) сопротивлялась насильственному стиранию из сферы культурной памяти России под давлением пролетарской идеологии – взывает к исследователям всех видов искусства. В этом плане VI Международный форум Центра комплексных художественных исследований (ЦКХИ) Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова «Диалог искусств и арт-парадигм» в своём обращении к «Серебряному веку» выполнил поистине миссионерскую задачу, объединив новейшие исследования практически по всем заданным этим «веком» траекториям творчества. Форум, прошедший 28 января 2021 года, одновременно позволил полномасштабно реализовать концепцию всеобщего искусствознания, определяющую работу ЦКХИ, созданного и возглавляемого доктором искусствоведения, профессором, заслуженным деятелем искусств РФ А. И. Демченко (2011), продвигающим идею всеобщего (универсального) искусствознания как нового научного направления, или «науку будущего, своего рода метанауку», «стремящуюся к всеобъемлющему охвату множественного ареала основных фактов, имён, явлений и тенденций мировой художественной культуры» (с. 17), в конечном итоге способствующей «формированию знания о мире и человеке, исходя из образно-семантической системы искусства» (с. 17).

Четыре тома материалов форума (с 18-го по 21-й в изданиях «Диалогов искусств и арт-парадигм») включают 104 статьи 72 российских и зарубежных учёных, в которых развернулась полновзвучная многоголосная партитура «Нового русского ренессанса» (определение Н. Бердяева), отмеченного беспримерным расцветом поэзии, философии, гуманитарных и технических наук, театра, живописи, музыки, обогатившего мировую культуру новыми идеями, блестящими именами и огромным количеством произведений во всех сферах творческой и интеллектуальной мысли (включая мемуарно-эпистолярные источники), на основе которых предпринимается исследование эпохи. Логика формирования «серебряного» четырёхтомника отражает сущность самой культуры «Серебряного века», её многомерное разностороннее «всёчество» (концепция, сформулированная русскими художниками-авангардистами в манифесте «Лучисты и будущники» (1913. URL: http://www.futurism.ru/manifest/1913_luchisty.html), может быть спроецирована на всё искусство «Серебряного века»): научные исследования соединены таким образом, чтобы в каждом томе получили отражение многообразные достижения во всех сферах художественного творчества этой рубежной эпохи. Для того чтобы только перечислить названия статей и их авторов, нам понадобится не одна страница, поэтому, отсылая читателя к оглавлению 18-21 томов «Диалогов искусств и арт-парадигм» (<https://sarcons.ru/science/activities/tsentr-kompleksnykh-khudozhestvennykh-issledovaniy/>), которое ориентирует каждого, согласно профессиональным предпочтениям или общей заинтересованности, позволим себе остановиться только на блоке материалов культурологического характера, в которых отразился целостный облик культуры «Серебряного века». Его локализацию в составе четырёхтомника можно уподобить «стволу», на котором держится «многоветвистая крона соцветия» искусств, произведений, многочисленных творческих портретов представителей рубежной эпохи.

Работы, направленные на культуру «Серебряного века» как самостоятельный объект изучения, продиктованы стремлением «осмыслить этот период во всей его сложности и отыскать возможность его интерпретации как чего-то целостного» (цикл из 19 очерков Н. А. Хренова «Искусство Серебряного века в контексте циклической логики функционирования русской культуры», «прослаивающий» материалы 18-го и 19-го томов), увидеть художественный мир «Серебряного века» отразившимся в зеркале философских тенденций рубежа эпох и, наоборот, отражение в зеркале художественного мира богатств философских идей, выявить и охарактеризовать основные морфологические признаки «Серебряного века» (С. П. Шлыкова, «Мифологема Серебряного века»); осмыслить «Серебряный век» как «время кардинальных перемен в историко-культурной парадигме, определившее вектор развития мировой культуры» (Л. В. Моденкова «Диалог искусств в историко-культурной парадигме рубежа XIX-XX веков»).

Пространство культурологических изысканий на страницах форума оказалось необычайно насыщенным и уплотнённым, в соответствии с многообразием представляющих его тенденций, направлений, стилей, концепций, скреплённых высвобождением духовно-творческого начала как эссенциальной сущности человека и мира. Причём всепроникающее воздействие последнего (как особый признак эпохи), снимающее дихотомию духовного и эстетического, обнаруживается не только в художественной, но и в сугубо материальной, хозяйственно-экономической деятельности, которую один из ярчайших представителей «Серебряного века», С. Н. Булгаков, с присущим для «детей» рубежной культуры экзистенциальным подходом к её постижению, рассматривает как сферу проявления творческих интенций, что и строительство материальной жизни делает сродни художественному творчеству, а самого человека, творчески оперирующего материальными объектами, превращает в художника вселенского масштаба (О. А. Смирнова «Концепция “космического хозяйства” в системе русской философско-религиозной мысли рубежа XIX-XX вв. как проявление духовных исканий эпохи»).

Знаковым моментом культурологических исследований явилось расширение временных и пространственных границ «Серебряного века». Актуализация представления о «Серебряном веке» как особом духовном состоянии творившего его человечества в очерках Н. А. Хренова приводит к беспредельному расширению временных границ эпохи в обе стороны по оси поступательного хроноса, в соответствии с логикой циклического развертывания истории, так как «многочисленные трансформации, что имеют место в искусстве Серебряного века, провоцируют параллели с происходящим в предшествующих эпохах и культурах» (Н. А. Хренов «Искусство Серебряного века в контексте циклической логики функционирования русской культуры»).

Развивая идею широты и тотальности рубежной эпохи, А. И. Демченко в своём цикле из шести очерков, «опоясывающем» 20-й и 21-й тома «Диалогов искусств и арт-парадигм», рассматривает «Серебряный век» как «понятие, которое мы обычно связываем с русской поэзией конца XIX и начала XX века, но которое с полным основанием может быть распространено и на многие другие явления отечественного и мирового искусства тех десятилетий» (А. И. Демченко «Эссе первое. Контекст “Серебряного века”»). Отдавая предпочтение мировому пространству искусства и культуры, А. И. Демченко начинает своё погружение в художественное наследие «Серебряного века» с диалогического анализа стихотворений А. Ахматовой и П. Верлена, постепенно расширяя пространство «Серебряного века» в присоединении к поэзии шедевров музыкального искусства, живописи, скульптуры, архитектуры. Выделяя «коренную суть» рубежного периода, которая «состояла в переходе от Классической эпохи к Модерну» как «современной, текущей ныне эпохе» (А. И. Демченко «Эссе первое. Контекст “Серебряного века”»), и подчиняя анализ художественного наследия «Серебряного века» доминирующим духовным мотивам (старение Классической культуры – весна нарождающегося Модерна), А. И. Демченко в охвате большого объёма памятников русского и зарубежного искусства, в русле метода комплексных исследований, в рамках которого «восприятие отдельного произведения подтверждается... пониманием структуры всего художественного процесса» (Зедльмайр, 2000, с. 82-83), создаёт целостную, стройную, объёмную картину художественного мира, что определяется самим автором как «сверхзадача» всеобщего искусствознания.

«Художественная картина мира» – ключевое понятие в контексте всеобщего искусствознания – функционирует как «система обобщённых представлений о той или иной исторической эпохе... в результате осмысления произведений искусства, принадлежащих данному периоду» (Демченко, 2011, с. 17). В обращении к живому материалу искусства «за кажущейся иллюзорностью художественных текстов, – подчёркивает Александр Иванович, – 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 двигательно-динамических проявлениях» (Демченко, 2011, с. 17).

Не только в роли организатора, но в большей степени своим участием в форуме А. И. Демченко (2011) отстаивает и подтверждает цели и задачи всеобщего искусствознания, направленные на изучение заключённых в художественных памятниках культуры «фондов исторической памяти», освоение которых «в достаточной... полноте возможно только при условии комплексного изучения всех развивающихся в данную эпоху видов искусства» (с. 17). VI Международный форум «Диалоги искусств и арт-парадигм», посвящённый культуре «Серебряного века», предоставил А. И. Демченко возможность ещё и ещё раз убедительно продемонстрировать сущностные стороны метода постижения культуры и искусства, представленного и в очерках А. И. Демченко, с их широкоформатной панорамой художественной жизни исследуемой эпохи, и в целой галерее творческих портретов художников («Александр Бенуа», «Художники-волжане»: В. Э. Борисов-Мусатов, П. В. Кузнецов, К. С. Петров-Водкин), композиторов («Поздний Чайковский», «Поздний Римский-Корсаков», «Сергей Рахманинов», «Николай Метнер»), писателей и поэтов («Андрей Белый», «Михаил Кузмин», «Хуан Рамон Хименес», «Федерико Гарсиа Лорка»), деятелей культуры («Сергей Дягилев») и отдельных художественных направлений («Поздний импрессионизм»).

Это метод, складывающийся на пересечении знаний «специфических особенностей, определяющих автономность любого рода художественного творчества», и обобщений культурологического характера, появляющихся на основе анализа «общности тенденций и умонастроений, детерминируемой одиночеством людей, принадлежащих одной эпохе», и умения объединить «различные виды искусства и их отношение с философским знанием и социальной историей в плане происходящего с миром и человеком», осознать искусство – «свидетельство породившей его эпохи» – как «своеобразный инструмент познания», вскрывающий такие аспекты бытия мира и человека, «которые практически недостижимы для осмысления с привычных позиций» (Демченко, 2011, с. 18).

Остаётся сделать последнее заключение. При универсальности метода всеобщего искусствознания, применения одних и тех же аналитических операций, он весьма эффективно служит достижению своей главной цели – выявлению неповторимого и уникального в структуре и облике каждой культуры. Что касается «Серебряного века», то он в материалах форума, без всяких сомнений, стал ближе нашему сегодняшнему сознанию, увеличился в своём масштабе как явление духовного порядка, преодолев инерцию его восприятия как «краткого периода истории», обрёл большую осязаемость и как целостная картина мира, и в отдельных своих проявлениях. Даже «издержки» этой рубежной эпохи, вынесенные за рамки воссозданного в фокусе метода комплексных исследований целостного полотна культуры в заключительное эссе А. И. Демченко с говорящим названием «Постскриптум», как это ни парадоксально, только подчеркнули достоинства «блистательной культуры, в разных своих проявлениях и необычайно глубокой, наполненной истинно философскими прозрениями, и одновременно способной принести самое высокое художественное наслаждение очарованием эстетических “благуханий” и бесподобного артистизма» (А. И. Демченко).

Источники | References

1. Демченко А. И. Всеобщее (универсальное) искусствознание как новое научное направление // Успехи современного естествознания. 2011. № 2.
2. Зедльмайр Г. Искусство и истина: теория и метод истории искусства / пер. с нем. Ю. Н. Попова; послесл. В. В. Бибихина. СПб.: Аxiоma, 2000.

Информация об авторах | Author information

Королевская Наталья Владимировна¹, к. иск., доц.

¹ Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова

Korolevskaia Natalia Vladimirovna¹, PhD

¹ L. V. Sobinov Saratov State Conservatory

¹ nvkoro@gmail.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 09.02.2023; опубликовано (published): 31.03.2023.

Ключевые слова (keywords): Серебряный век; рубежная эпоха; культура Серебряного века; искусство Серебряного века; всеобщее (универсальное) искусствознание; Silver century; important epoch; culture of Silver century; general (universal) art study.