

СИНТЕЗ ИСКУССТВ КАК КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПАРАДИГМА

Элкан Ольга Борисовна, кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин, Крымский университет культуры, искусств и туризма (г. Симферополь, РФ). E-mail: elkanolga@gmail.com

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования культурно-художественной парадигмы «синтез искусств» в контексте её генезиса в европейской и русской культуре. Тема воплощения идеи «синтеза искусств» наиболее подробно разработана в произведениях авангардного изобразительного искусства на рубеже XIX–XX веков, в первую очередь – в русскоязычном и немецкоязычном культурном пространстве. Парадигма «синтез искусств» как одно из концептуальных явлений художественной культуры остаётся практически неизученной областью, что определяет актуальность настоящей статьи.

Культурно-художественная парадигма задаёт в качестве паттерна ориентацию на объединение различных видов искусства при создании одного произведения. Европейская (в частности, немецкая) культура XIX–XX столетий демонстрирует настоящий расцвет идеи культурного синтеза.

Цель работы – рассмотреть специфику функционирования синтеза искусств в качестве культурно-художественной парадигмы. Проведен культурологический анализ понятийно-категориального аппарата; использован герменевтический метод исследования текста, посредством которого, в соответствии с предложенными парадигмами, были интерпретированы художественные тексты; при этом герменевтический метод был дополнен биографическим и компаративным методами, позволившими сопоставить изучаемые произведения и/или их фрагменты с известными нам фактами из жизни анализируемых авторов; семиотический метод, необходимый для рассмотрения специфики репрезентации понятия «синтез» в семиосфере культуры XIX–XX веков.

В сфере культурного творчества особенную важность обретает «авторский» аспект парадигмальности. В результате проведённого исследования выделены индивидуальные, авторские разновидности культурно-художественной парадигмы «синтез искусств». Обосновано введение в научный оборот понятия «культурно-художественной парадигмы» «синтез искусств» как модели решения художественных задач, принимаемой в качестве значимого образца большим количеством авторов.

Ключевые слова: синтез искусств, художественная культура, парадигма, культурная парадигма, культурно-художественная парадигма.

SYNTHESIS OF ARTS AS A CULTURAL-ARTISTIC PARADIGM

Elkan Olga Borisovna, PhD in Culturology, Associate Professor, Associate Professor of Department of Philosophy, Culturology and Humanities, Crimean University of Culture, Arts and Tourism (Simferopol, Russian Federation). E-mail: elkanolga@gmail.com

The problem of the article is related to the projection of the concept of paradigm in the plane of modern scientific ideas about the synthesis of arts. The paradigm of “**synthesis of arts**” as one of the conceptual phenomena of art culture remains almost unexplored area that determines the relevance of the article.

The purpose of the work is to consider the specifics of functioning the synthesis of arts as a cultural and artistic paradigm. The scientific approach to the problem is carried out with the involvement of comparative, semiotic and hermeneutic methods, which allows to bring the concept of “synthesis of arts” to the level of cultural and artistic paradigm. The culturological analysis of a concept and categorical apparatus is carried out; in the hermeneutic method of research of the text, according to the offered paradigms, some art texts were interpreted; the hermeneutic method was supplemented with biographical and comparative methods which allow

to compare the studied works and/or their fragments with the facts known from the life of the analyzed authors; the semiotic method is necessary to consider the specifics of the representation of the “synthesis” concept in the semisphere of culture of the 19-20th centuries.

As a result of the study, individual author’s varieties of the cultural and artistic paradigm “synthesis of arts” are identified. The introduction of the concept of “cultural and artistic paradigm” “synthesis of arts” as a model for solving artistic problems, accepted as a significant sample by a large number of authors and preserving the spiritual and religious component, is substantiated.

Keywords: synthesis of arts; art culture; paradigm; cultural paradigm; cultural and artistic paradigm.

Статья продолжает ряд публикаций автора, посвящённых исследованию музыкально-литературного синтеза в текстах культуры [7; 8].

Традиционные методы и концепты философской науки уникальным образом функционируют в сфере культуры и искусства, подразумевающей известную степень субъективности и релятивизма, и могут порождать новые уровни осмысления культурных процессов. Проблематика настоящей статьи связана с проецированием понятия парадигмы в плоскость современных научных представлений о синтезе искусств. Как известно, термин «парадигма» вошёл в общекультурный академический лексикон из философии науки благодаря теории научных революций Томаса Куна, подразумевающего под ним «признанные всеми научные достижения, которые в течение определённого времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу» [2, с. 17]. Однако куновское понятие парадигмы оказалось настолько востребованным, что само по себе обрело парадигмальный статус, связанный с представлениями о комплексе базовых идей, о некой универсальной модели «того, как функционируют общество и природа» [11, с. 51]. В отечественной науке разработкой данного понятия занимались Н. Бакач, Т. Лугуценко, Е. Потапова, В. Степин, экстраполируя его в сферу социогуманитарных исследований. В обозначенном контексте практически неизученной областью остается парадигма «синтез искусств» как одно из концептуальных явлений художественной культуры, внимание к которой определяет актуальность настоящей статьи.

Научный подход к поставленной проблеме осуществляется с привлечением компаративного, семиотического, а также герменевтического методов, что позволило вывести понятие «синтез искусств» и на уровень культурно-художественной парадигмы.

Цель статьи – рассмотреть специфику функционирования синтеза искусств в качестве культурно-художественной парадигмы.

В культурологических исследованиях понятие научной парадигмы трансформировалось в понятие «культурной парадигмы», активное функционирование которого «свидетельствует об актуализации потребности рационализировать в рамках философии культуры ту часть реальности, которая отражает некое смысловое единство на конкретном отрезке времени» [4, с. 57]. Основными отличиями культурной парадигмы от научной является «масштаб признания» и хронологический аспект. Так, согласно Н. Бакач, культурная парадигма «отражает реальный феномен целостности социокультурных единиц в их стилевой синхронности; образец постановки и общий подход к решению смысло-жизненных задач людей в разных сферах деятельности, объективирующийся в типе семиотических отношений, обеспечивающем в конкретный отрезок времени единство культуры на эмпирическом уровне» [1, с. 8]. Т. Лугуценко также говорит о смысловом единстве культуры «на протяжении относительно малых периодов культурного процесса» [4, с. 57]. Однако не ко всякой культурной парадигме применим синхронический подход – некоторые из них остаются актуальными в течение длительного времени (как, например, значимые религиозные парадигмы – буддистская, христианская), потому рассматривать их следует диахронически. Особенно востребованным оказывается диахронический подход при анализе культурно-художественных парадигм, выделяемых нами в масштабах понятия «культурная парадигма».

Культурно-художественная парадигма отображает существующие в рамках художественной культуры значимые образцы или модели решения художественных задач, на которые ориентируется значительное число авторов на протяже-

нии длительного исторического периода. Спектр подобных парадигм широк и многообразен. Они могут быть связаны с мотивно-тематическим комплексом (например, «патриотическая» или «космополитическая», «индивидуалистическая» или «коллективистская», парадигма «пророческой» миссии поэта и художника, «мифологическая» и «неомифологическая» парадигмы в искусстве); со стилистикой, поэтикой, использованием средств художественной выразительности; с тяготением к конкретному виду искусства как доминирующему. В ряду подобных культурно-художественных парадигм особое место занимает парадигма «синтез искусств», задающая в качестве образца ориентацию на объединение различных видов искусства при создании одного произведения.

Сегодня распространена точка зрения, что парадигму синтеза искусств «породили две культурно-исторические эпохи – западноевропейский романтизм XIX века и русский религиозно-философский Ренессанс» [5, с. 3]. По определению Е. Потаповой, синтез искусств рождён спецификой «духа времени» определённых исторических эпох, и его влияние «может детерминировать интеграционные процессы в сфере художественного творчества и стимулировать рождение новых, более ёмких синтетических видов искусства» [5, с. 42]. В качестве эпох актуализации и «возрождения» парадигмы «синтез искусств» исследователи почти единодушно выделяют вторую половину XIX века для европейской (особенно немецкой) культуры и рубеж XIX–XX веков для русской культуры. Романтики буквально взрывали рамки классических канонов, и такое расширение границ позволило им переносить «литературные темы и приемы в изобразительное искусство, а музыкальные ритмы – в поэзию» [9, с. 12]. Ориентация на интеграцию различных видов искусства оказала серьезное влияние на разработку Р. Вагнером концепции «Gesamtkunstwerk». Характерная для синтеза искусств духовно-религиозная направленность в творчестве романтиков трансформируется в «демоническую» и «инфернальную», связанную с магией, фантастическими образами (например, в парадигме Т. Манна). Ещё одним показательным аспектом рассматриваемой парадигмы является её прямая связь с межкультурным взаимодействием: «освое-

ние» европейским искусством новых культурных территорий, обнаружение экзотических и дразнящих воображение объектов, очарование Востока и Средиземноморья способствовало созданию новых художественных форм и революционному развитию уже существующих (например, в творчестве Г. Гессе).

Сильнейшее воздействие романтизма испытала на себе французская культура: так, в числе примеров такого влияния поэзии Дж. Г. Байрона можно назвать симфонию «Гарольд в Италии» и «Фантастическую симфонию» Г. Берлиоза, картину «Смерть Сарданапала» Э. Делакруа, которого Ш. Бодлер, автор «закона всеобщей аналогии», характеризовал как «непревзойденного художника с точностью тонкого писателя и выразительностью страстного музыканта» [10, с. 6]. Французский символизм, в свою очередь, выступает связующим звеном по отношению к русской культуре рубежа XIX–XX веков, в которой данной парадигме уделяется почти беспрецедентное внимание. В эту эпоху проблема синтеза искусств «выходит за пределы собственно искусствоведческих задач и перетекает в проблему общекультурного, общесоциального характера: синтез искусств (в форме “Всеискусства”) стал мыслиться как универсальное и эффективное средство преобразования человека и его социальных форм бытия» [1, с. 42]. Одним из первых о сакральном «космическом синтезе» говорил Н. К. Рерих, видя его прообразом и идеалом синтеза и различных искусств, и искусства и науки. Показателен в этом смысле его цикл с характерным названием «Синтез искусств», возникший под воздействием идей Р. Вагнера, к операм которого он создавал декорации.

Большую известность получили концепции поэтов-символистов Вячеслава Иванова и Андрея Белого, которых объединяет представление о синтезе искусств не только как имеющем сакральный характер, но и обладающем колоссальной социальной значимостью. Если В. Иванов развивает подходы Вагнера и Ницше, одновременно объединяя их с представлениями П. А. Флоренского о православной божественной литургии как реализации синтеза искусств в культурной практике человечества, то А. Белый выступает как крупнейший теоретик и «практик» этой парадигмы в России рубежа XIX–XX столетий. Он выстраи-

вает свою концепцию взаимодействия искусств, полагая, что лишь синтез звука, цвета и слова способен обеспечить адекватное отражение идеала «мировой гармонии».

Реальным воплощением культурно-художественной парадигмы «синтез искусств» русские мыслители полагали творчество композитора А. Н. Скрябина, который был обладателем цветного слуха. «Подобно тому, как Кандинский “слышал” цвета, Скрябин “видел” звуки и тональности. <...> Именно живопись по мере эволюции творчества начинает доминировать в качестве кодирующего механизма музыкального текста, воздействие которой проявляется с различных сторон, прежде всего, в образном плане» [6, с. 255]. В его творчестве раскрылась важнейшая символистская идея о музыке как высшем из искусств, «сверхискусстве», способном выражать через звуковые потоки все богатства художественной культуры. В партитуре поэмы «Прометей» со специально прописанной партией «светового сопровождения» и в грандиозном замысле «Мистерии» А. Н. Скрябин, пожалуй, наиболее близко подошёл к воплощению многовекового идеала «синтетического» искусства. Современные исследователи синестетичности в музыке выделяют «три уровня “звучания картины”»: темброво-фонический, композиционно-тематический и интонационно-

драматургический, связанные, соответственно, с креативностью, интеллектуальным компонентом, музыкальностью и духовностью» [3, с. 55–59].

Отметим, что в искусстве, где авторская индивидуальность имеет важнейшее значение, на многих парадигмах, образно говоря, «стоит авторская подпись». В рамках общей культурно-художественной парадигмы «синтез искусств» можно выделить, в качестве частных случаев, разнообразные авторские парадигмы – «баховскую», «ницшеанскую», «вагнерианскую», парадигму Т. Манна, А. Скрябина и т. д. Некоторым из них сами авторы дают специальные обозначения – например, бодлеровский «закон всеобщей аналогии» или гессевская «Игра в бисер». Авторские парадигмы могут различаться по соотношению теоретических и практических подходов, выбору того или иного вида искусства в качестве основы синтеза, количеству «синтезируемых» видов и их соотношению.

Итак, в статье обосновано введение парадигматического подхода в культурологический инструментарий исследований художественного синтеза; культурно-художественная парадигма синтеза искусств задает в качестве образца ориентацию на объединение различных видов искусства при создании одного произведения и характеризуется религиозно-духовной компонентой.

Литература

1. Бакач Н. Б. Культурная парадигма как объект социально-философского анализа: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. – Волгоград, 1998. – 136 с.
2. Кун Т. Структура научных революций / пер. с англ. И. З. Налетова; общ. ред. и послесл. С. Р. Микулинского и Л. А. Марковой. – М.: Прогресс, 1977. – 300 с.
3. Лосева С. Н., Иванова Л. Ю. Модель синестетичности в структуре музыкальной одаренности М. Чюрлёниса // Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств. – 2019. – № 46. – С. 55–59.
4. Лугуценко Т. В. Культурная парадигма социокультурного бытия человека // Информатизация населения и устранение цифрового неравенства как фактор социально-экономического развития региона: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. / ред. В. Н. Дронов, А. С. Печников. – Рязань: Рязан. ин-т экономики С.-Петерб. ун-та управления и экономики, 2015. – С. 56–61.
5. Потапова Е. Н. «Дух времени» как культурно-историческая основа синтеза искусств: онто-гносеологический аспект (на мат-лах анализа западноевропейской и российской культур XIX – начала XX века): дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01. – Тамбов, 2012. – 150 с.
6. Саввина Л. В. Звуковой космос Скрябина: к проблеме взаимодействия искусств // Вестн. Адыг. гос. ун-та. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2009. – № 3. – С. 230–236.
7. Элькан О. Б. Музыкальные источники «Доктора Фаустуса» Т. Манна: Р. Вагнер как прототип Леверкюна // Вестн. Моск. гос. ун-та культуры и искусств. – 2016. – № 2 (70). – С. 113–119.
8. Элькан О. Б. Роман Г. Гессе «Игра в бисер» как музыкально-литературный ребус // Вестн. Томск. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. – 2017. – № 28. – С. 68–82.
9. Barzun J. Berlioz and the Romantic Century. Vol. 1. – New York: Columbia University Press, 1969. – 1088 p.

10. Dumaine S. C. *Synthesis of the Arts in the Romantic Period: European Painting, Poetry, Music*. – Middletown, Connecticut: Wesleyan University, 2009. – 100 p.
11. Slattery M. *Key ideas in sociology*. – Cheltenham: Nelson Thornes, 2003. – 295 p.

References

1. Bakach N.B. *Kul'turnaya paradigma kak ob'ekt sotsial'no-filosofskogo analiza: dis. kand. filosof. nauk [Cultural paradigm as an object of social and philosophical analysis. Diss. PhD in philosophy]*. Volgograd, 1998. 136 p. (In Russ.).
2. Kun T. *Struktura nauchnykh revolyutsiy [The structure of scientific revolutions]*. Transl. from English I.Z. Naletova, general edition and afterword S.R. Mikulinskiy, L.A. Markova. Moscow, Progress Publ., 1977. 300 p. (In Russ.).
3. Loseva S.N., Ivanova L.Y. Model' sinestetichnosti v structure muzykal'noy odarennosti M. Chyurlionisa [Model of Synestheticity in Structure of Musical Gift of M. Čiurlionis]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Arts]*, 2019, no. 46, pp. 55-59. (In Russ.).
4. Lugutsenko T.V. **Kul'turnaya paradigma sotsiokul'turnogo bytiya cheloveka [The cultural paradigm of the socio-cultural existence of man]**. *Informatizatsiya naseleniya i ustranenie tsifrovogo neravenstva kak faktor sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regiona: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Informatization of the population and elimination of digital inequality as a factor in the socio-economic development of the region. Materials of the International Scientific and Practical Conference]*. Ed. V.N. Dronov, A.S. Pechnikov. Ryazan, Ryazan Institute of Economics of St. Petersburg University of Management and Economics Publ., 2015, pp. 56-61. (In Russ.).
5. Potapova E.N. *“Dukh vremeni” kak kul'turno-istoricheskaya osnova sinteza iskusstv: onto-gnoseologicheskii aspekt (na materialakh analiza zapadnoevropeyskoy i rossiyskoy kul'tur XIX – nachala XX veka): dis. kand. filosof. nauk [“The Spirit of Time” as a cultural and historical basis for the synthesis of arts: ontog-noseological aspect (based on analysis of Western European and Russian cultures of the 19th and early 20th centuries. Diss. PhD in philosophy)]*. Tambov, 2012. 150 p. (In Russ.).
6. Savvina L.V. *Zvukovoy kosmos Skryabina: k problem vzaimodeystviya iskusstv [Scriabin's sound space: to the problem of the interaction of the arts]*. *Vestnik Adygeyskogo gos. un-ta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie [Bulletin of Adyghe state University. Series 2: Philology and History of art]*, 2009, no. 3, pp. 230-236. (In Russ.).
7. Elkan O.B. *Muzykal'nye istochniki “Doktora Faustusa” T. Manna: R. Vagner kak prototip Leverkyuna [Musical sources of “Doctor Faustus” of Th. Mann: R. Wagner as Leverkühn's prototype]*. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts]*, 2016, no. 2 (70), pp. 113-119. (In Russ.).
8. Elkan O.B. Roman G. Gesse *“Igra v biser”* kak muzykal'no-literaturnyy rebus [“The Glass Bead Game” by Hermann Hesse as a musical-literary riddle]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie [Bulletin of Tomsk state University. Cultural and art history]*, 2017, no. 28, pp. 68-82. (In Russ.).
9. Barzun J. *Berlioz and the Romantic Century. Vol. 1*. New York, Columbia University Press, 1969. 1088 p. (In Engl.).
10. Dumaine S.C. *Synthesis of the Arts in the Romantic Period: European Painting, Poetry, Music*. Middletown, Connecticut, Wesleyan University Publ., 2009. 100 p. (In Engl.).
11. Slattery M. *Key ideas in sociology*. Cheltenham, Nelson Thornes Publ., 2003. 295 p. (In Engl.).

УДК 303.446.33:003.628:7:013

ПЕРВООБРАЗЫ КУЛЬТУРЫ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Воронова Ирина Витальевна, кандидат культурологии, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, Кемеровский государственный институт культуры, член ВТОО «Союз художников России» (г. Кемерово, РФ). E-mail: Irinanika1005@rambler.ru

Данная публикация посвящена исследованию проявлений архетипов в современной культуре через призму профессионального изобразительного искусства. Искусство создания художественных образов, приобретающих определенную визуальную форму в ходе работы творца, – сложное по структуре яв-