

RU

«Золотой век» русской художественной культуры

Демченко А. И.

Аннотация. В рубрике «От главного редактора» завершается публикация большой серии художественно-исторических эссе, в которых последовательно рассматриваются крупнейшие эпохи. Эти обзоры призваны наметить панораму эволюции человечества в призме реалий всех видов искусства с выходом на онтологические обобщения. В предыдущих эссе были рассмотрены Древний мир, Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Просвещение, Романтизм, Постромантизм, Модерн I (начало XX века), Модерн II (середина XX века), Модерн III (вторая половина XX века), Постмодерн. В качестве послесловия предлагается обзор, посвящённый «золотому веку» русской художественной культуры.

EN

“Golden Age” of the Russian Artistic Culture

Demchenko A. I.

Abstract. Editor-in-Chief’s Column accomplishes publication of a large series of artistic-historical essays which consecutively consider the major epochs. These reviews aim to outline the humanity’s evolution panorama through the lens of all the art forms resulting in ontological generalisation. Ancient World, Antiquity, Middle Ages, Renaissance, Baroque Epoch, Enlightenment, Romanticism, Post-Romanticism Epoch, Modernity I (Early XX Century), Modernity II (Middle of XX Century), Modernity III (Late XX Century) were examined in previous essays. As an afterword, we offer a review dedicated to the “golden age” of the Russian artistic culture.

Очерк второй

Продолжим начатый в предыдущем очерке исторический обзор отечественного искусства.

XX столетие

Фактология искусства позволяет говорить о продолжении «золотого века» русской художественной культуры почти на всём протяжении XX столетия. В наибольшей степени это относится к периоду **рубежа и начала XX века** (1890-1920-е годы, **Модерн I**) и, в частности, к тому, что стали именовать Серебряным веком, распространяя это понятие не только на поэзию, но и на все другие виды художественного творчества.

Конечной сутью данного периода стал неуклонно осуществлявшийся переход искусства от его классического состояния к современным формам, что опередило расслоение художественного потока на две составляющие, одна из которых, так или иначе, соотносилась с уходящим прошлым, а другая – с нарождавшимся новым (в определённой степени это совпадало с принадлежностью соответствующему поколению).

Литература рубежного времени дала множество имён:

- **Антон Чехов** (рассказы и повести «Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6», «Бабье царство», «Дом с мезонином», «Мужики», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «В овраге», пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад»);
- **Константин Бальмонт** (сборники стихотворений «Горящие здания», «Будем как солнце»);
- **Максим Горький** (автобиографическая трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты», сборник «Очерки и рассказы», цикл рассказов «По Руси», романы «Мать», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Жизнь Клима Самгина», пьесы «На дне», «Егор Булычов и другие»);
- **Иван Бунин** (сборник стихотворений «Листопад», повести и рассказы «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Господин из Сан-Франциско», «Митина любовь», книга новелл «Тёмные аллеи», автобиографический роман «Жизнь Арсеньева»);

- **Александр Куприн** (повести «Олеся», «Молох», «Поединок», «Гранатовый браслет», «Яма», автобиографический роман «Юнкера»);
- **Леонид Андреев** (повести и рассказы «Баргамот и Гараська», «Жизнь Василия Фивейского», «Красный смех», «Савва», «Рассказ о семи повешенных», драмы «Жизнь человека», «Дни нашей жизни», «Анатэма»);
- **Валерий Брюсов** (книги стихов «Третья стража», «Городу и миру», «Венок», романы «Огненный ангел», «Алтарь победы»);
- **Андрей Белый** (сборники стихов «Золото в лазури», «Пепел», роман «Петербург»);
- **Александр Блок** (стихотворные циклы «Стихи о Прекрасной Даме», «Город», «Страшный мир», «Возмездие», «Ямбы», «Родина», поэмы «Возмездие», «Двенадцать», пьеса «Роза и крест»);
- **Алексей Николаевич Толстой** (прозаический цикл «Заволжье», романы «Хромой барин», «Аэлита», «Похождения Невзорова, или Ибикус», «Гиперболоид инженера Гарина», «Пётр I», трилогия романов «Хождение по мукам», драматическая диалогия «Иван Грозный»);
- **Велимир Хлебников** (стихотворения, поэмы «Война в мышеловке», «Ладомир», «Ночной обыск», «Ночь перед Советами»);
- **Анна Ахматова** (сборники стихов «Вечер», «Чётки», «Бег времени», автобиографический цикл стихов «Реквием», «Поэма без героя»);
- **Борис Пастернак** (сборники стихов «Сестра моя – жизнь», «Темы и вариации», «Второе рождение», «На ранних поездках», стихотворный цикл «Когда разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год», роман в стихах «Спекторский», роман «Доктор Живаго»);
- **Осип Мандельштам** (сборники стихов «Камень», «Tristia»);
- **Михаил Булгаков** (повести и рассказы «Роковые яйца», «Дьяволиада», «Собачье сердце», романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», пьесы «Дни Турбиных», «Бег»);
- **Марина Цветаева** (циклы и сборники стихов «Психея», «Лебединый стан», «Вёрсты», «Ремесло», «Поэт», «После России», «Стол», «Поэма Горы», «Поэма Конца»);
- **Владимир Маяковский** (стихотворения, поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Война и мир», «150 000 000», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Во весь голос», пьесы «Мистерия-Буфф», «Баня»);
- **Сергей Есенин** (циклы и сборники стихов «Радуница», «Сельский часослов», «Кобыльи корабли», «Москва кабацкая», «Русь Советская», поэмы «Баллада о двадцати шести», «Анна Снегина», «Чёрный человек»);
- **Илья Ильф и Евгений Петров** (романы «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок», книга «Одноэтажная Америка»);
- **Леонид Леонов** (романы «Барсуки», «Вор», «Русский лес», «Пирамида», пьеса «Золотая карета»);
- **Владимир Набоков** (романы «Машенька», «Подвиг», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар», «Лолита», «Пнин», автобиографическая книга «Другие берега»);
- **Александр Фадеев** (романы «Разгром», «Последний из удэге», «Молодая гвардия»);
- **Михаил Шолохов** («Донские рассказы», романы «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», рассказ «Судьба человека»).

Поздние произведения Горького, Толстого, Ахматовой, Пастернака, Булгакова, Цветаевой, Леонова, Набокова, Фадеева и Шолохова относятся к следующему периоду.

В приведённый круг имён в разной степени имели право войти (имена даны в алфавитном порядке) **Иннокентий Анненский**, **Николай Асеев**, **Исаак Бабель**, **Эдуард Багрицкий**, **Демьян Бедный**, **Викентий Вересаев**, **Максимилиан Волошин**, **Зинаида Гиппиус**, **Фёдор Гладков**, **Сергей Городецкий**, **Александр Грин**, **Николай Гумилёв**, **Михаил Зощенко**, **Всеволод Ив́анов**, **Вячеслав Ив́анов**, **Георгий Ив́анов**, **Валентин Катаев**, **Николай Клюев**, **Владимир Короленко**, **Михаил Кузмин**, **Борис Лавренёв**, **Самуил Маршак**, **Дмитрий Мережковский**, **Юрий Оле́ша**, **Михаил Пришвин**, **Михаил Светлов**, **Игорь Северянин**, **Илья Сельвинский**, **Александр Серафимович**, **Владимир Соловьёв**, **Фёдор Сологуб**, **Николай Тихонов**, **Юрий Тынянов**, **Константин Федин**, **Дмитрий Фурманов**, **Владислав Ходасевич**, **Корней Чуковский**, **Саша Чёрный**, **Илья Эренбург** и ряд других, включая представителей двух «социальных» плеяд – так называемые крестьянские поэты и пролетарские поэты.

Сопоставимую с литературой массу имён выдвинуло **изобразительное искусство**:

- **Михаил Врубель** (иллюстрации к «Демону» М. Лермонтова, «Демон», «Сирень»);
- **Исаак Левитан** («Над вечным покоем», «Март», «Озеро. Русь»);
- **Константин Коровин** («У балкона», «Париж», «Ф. И. Шаляпин»);
- **Михаил Нестеров** («Видение отроку Варфоломею», «На Руси», «И. П. Павлов», «В. И. Мухина»);
- **Анна Голубкина** («Железный», «Пловец», «Т. А. Иванова»);
- **Валентин Серов** («Девочка с персиками», «Девушка, освещённая солнцем», «М. Н. Ермолова», «Пётр I», «В. О. Гиршман»);
- **Василий Кандинский** («Смутное», серии «Импровизации» и «Композиции»);
- **Константин Сомов** («Дама в голубом», «Вечер», «А. А. Блок»);
- **Александр Бенуа** («Версальская серия», иллюстрации к «Медному всаднику» А. Пушкина);
- **Игорь Грабáрь** («Февральская лазурь», «Мартовский снег», «Н. Д. Зелинский»);
- **Сергей Конёнков** («Стрибог», «Освобождённый человек», автопортрет);
- **Николай Рёрих** («Гонец», «Помни»);
- **Борис Кустодиев** («Купчиха за чаем», серия «Ярмарки»);

- **Казимир Малевич** («Чёрный квадрат», супрематическая серия, «Девушка с красным деревком», автопортрет);
- **Кузьма Петров-Водкин** («Играющие мальчики», «Купание красного коня», «1918 год в Петрограде»);
- **Павел Филонов** («Пир королей», «Формула петроградского пролетариата»);
- **Владимир Фаворский** («Достоевский», иллюстрации к «Слову о полку Игореве», «Борису Годунову» и «Маленьким трагедиям» А. Пушкина);
- **Марк Шагал** («Над городом», иллюстрации к Библии).

Поздние произведения Нестерова, Кандинского, Грабаря, Конёнкова, Рёриха, Фаворского и Шагала относятся к следующему периоду.

И в данном случае этот перечень можно было бы продолжить: **Николай Андреев**, **Лев Бакст**, **Иван Билибин**, **Виктор Борисов-Мусатов**, **Исаак Бродский**, **Александр Головин**, **Наталья Гончарова**, **Митрофан Греков**, **Александр Дейнека**, **Мстислав Добужинский**, **Пётр Кончаловский**, **Павел Кузнецов**, **Евгений Евгеньевич Лансерé**, **Михаил Ларионов**, **Аристарх Ленцүлов**, **Филипп Малявин**, **Александр Матвеев**, **Илья Машков**, **Сергей Меркуров**, **Анна Остроумова-Лебедева**, **Александр Родченко**, **Аркадий Рылов**, **Николай Сапунов**, **Зинаида Серебрякова**, **Владимир Татлин**, **Паоло Трубецкой**, **Роберт Фальк**, **Иван Шадр**, **Леонид Шéрвуд**, **Константин Юбн** и ряд других.

«Списочным составом» присоединим к этому наиболее значительных мастеров отечественной архитектуры: братья **Веснины** (**Леонид**, **Виктор** и **Александр**), **Иван Жолтовский**, **Лев Кекушев**, **Константин Мельников**, **Фёдор Шехтель**, **Владимир Шукó**, **Алексей Щусев**.

Музыкальное искусство рубежа и начала XX века не выдвинуло такого обилия первоклассных художественных индивидуальностей, как литература и живопись: **Борис Асафьев**, **Александр Глазунов**, **Рейнгольд Gliэр**, **Александр Гречанинов**, **Александр Давиденко**, **Михаил Ипполитов-Иванов**, **Василий Калинников**, **Анатолий Лядов**, **Сергей Ляпунов**, **Николай Метнер**, **Николай Мясковский**, **Гавриил Попов**, **Владимир Ребиков**, **Николай Рославец**, **Сергей Танеев**, **Николай Черепнин**, **Юрий Шапорин**, **Владимир Щербачёв**.

Но именно в данной сфере творчества неназванные выше имена определили безусловно лидирующую роль России в мировом музыкальном процессе на всём протяжении первой половины столетия:

- **Александр Скрябин** (3 симфонии, симфонические поэмы «Поэма экстаза» и «Прометей», 10 фортепианных сонат, поэмы, прелюдии и этюды для фортепиано);
- **Сергей Рахманинов** (4 концерта и «Рапсодия на темы Паганини» для фортепиано с оркестром, прелюдии и этюды-картины для фортепиано, Элегическое трио, 3 симфонии, фантазия «Утёс», поэма «Остров мёртвых» и «Симфонические танцы» для оркестра, романсы, опера «Алеко», Литургия и Всенощная);
- **Игорь Стравинский** (балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Аполлон Мусaget», «Игра в карты», «Орфей», «Агон», оперы-оратории «Царь Эдип», «Похождения повесы», сценические представления «Байка», «История солдата», «Пульчинелла» и «Свадебка», «Симфония псалмов» для хора и оркестра);
- **Сергей Прокофьев** (5 концертов, 9 сонат и циклы «Десять пьес *op.12*», «Сарказмы», «Мимолётности», «Детская музыка» для фортепиано, 7 симфоний, оперы «Игрок», «Любовь к трём апельсинам», «Огненный ангел», «Семён Котко́», «Дуэнья», «Война и мир», балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка», кантата «Александр Невский»);
- **Дмитрий Шостакович** (15 симфоний, по два концерта для фортепиано, скрипки, виолончели с оркестром, 15 струнных квартетов, 2 фортепианных трио и Фортепианный квинтет, сонаты для фортепиано, виолончели, альты, 24 прелюдии и 24 прелюдии и фуги для фортепиано, романсы и песни, вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина», оперы «Нос» и «Катерина Измайлова», музыка к спектаклям и фильмам).

Поздние произведения Рахманинова, Стравинского, Прокофьева и Шостаковича относятся к следующему периоду, а целый ряд сочинений Стравинского и Шостаковича заняли своё место в музыкальном искусстве второй половины столетия.

И ещё один примечательный факт: как известно, в начале XX века в семейство традиционных видов искусства бурно вторгается **кинематограф**. И здесь вклад отечественных мастеров в общечеловеческую сокровищницу трудно переоценить:

- **Яков Протазанов** («Пиковая дама», «Отец Сергей», «Аэлита», «Процесс о трёх миллионах», «Сорок первый», «Праздник святого Йоргена», «Марионетки», «Бесприданница»);
- **Всеволод Пудóвкин** («Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингисхана», «Суворов», «Адмирал Нахимов»);
- **Сергей Эйзенштейн** («Стачка», «Броненосец “Потёмкин”», «Октябрь», «Александр Невский», «Иван Грозный»);
- **Лев Кулешов** («Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», «По закону», «Великий утешитель»);
- **Фридрих Эрмлер** («Катка – Бумажный Ранет», «Дом в сугробах», «Парижский сапожник», «Обломок империи», «Встречный», «Великий гражданин», «Она защищает Родину», «Великий перелом»);
- а также работавшие в документально-публицистических жанрах **Дзига Вертов** и **Эсфирь Шуб**.

Все названные представители игрового кино оставили свой большой след и в кино следующего периода.

Тот факт, что называлось множество имён тех, кто перешагнул в искусство следующего или даже следующих периодов, красноречиво свидетельствовал об общем ускорении художественно-исторической эволюции.

Иллюстративный ряд

Илья Репин. Графиня Н. И. Головина

Лев Кекушев – особняк Миндовского

Фёдор Шехтель – особняк Рябушинского

Борис Кустодиев – «Иван Билибин»

Исаак Левитан – «Золотая осень», «Над вечным покоем»

Иван Шишкин – «На севере диком...»

Валентин Серов – «Дети»

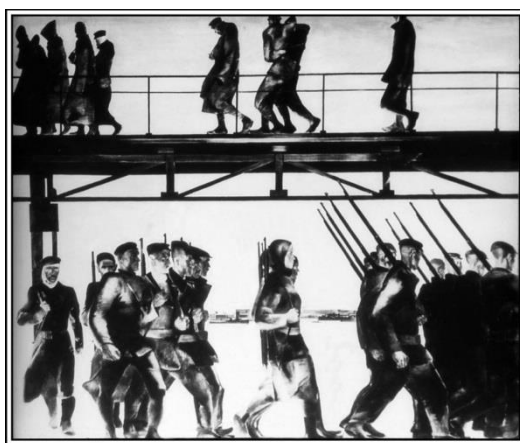
Михаил Врубель – автопортрет, «Портрет сына», «Демон», «Демон поверженный»

Николай Ге – автопортрет, «Голгофа»

Кузьма Петров-Водкин – автопортрет

Марк Шагал – «В ногу. У дома», «Скрипач»

Казимир Малевич – «Художник М. В. Матюшин»

Александр Дейнека. Оборона Петрограда

Сергей Рахманинов – Концерт для фортепиано с оркестром № 2

Александр Скрябин – «Поэма экстаза»

Игорь Стравинский – «Весна священная»

* * *

Отечественное искусство **середины XX века** (1930-1950-е годы, **Модерн II**), несмотря на всевозможные трудности прежде всего идеологического порядка, продолжило поступательное движение, в меру возможного поддерживая заветы большой художественной классики предшествующего времени. Не упоминая тех, кто пришёл из начала XX столетия, отметим новые имена.

Литература: Алексей *Арбузов*, Всеволод *Вишневский*, Аркадий *Гайдар*, Даниил *Гранин*, Вениамин *Каверин*, Антон *Макаренко*, Сергей *Михалков*, Николай *Островский*, Константин *Паустовский*, Андрей *Платонов*, Николай *Погодин*, Виктор *Розов*, Константин *Симонов*, Александр *Твардовский*, Евгений *Шварц*.

Изобразительное искусство: Михаил *Аникушин*, Александр *Бубнов*, Евгений *Вучетич*, Сергей *Герасимов*, Борис *Иогансон*, Александр *Кибальников*, Евгений *Кибрик*, Павел *Корин*, *Кукрыниксы* (Михаил Куприянов,

Порфирий Крылов и Николай Соколов), Александр Лактионов, Матвей Мánизер, Вера Мухина, Юрий Непринцев, Георгий Нисский, Юрий Пименов, Аркадий Пластов, Борис Пророков, Святослав Рёрих, Николай Томский, Артур Фонвизин, Дементий Шмаинов.

Музыка: Герман Галынин, Дмитрий Кабалевский, Георгий Свиридов, Тихон Хренников, Виссарион Шебалин.

Кино: Григорий Александров, Сергей Бондарчук, братья Васильевы (псевдоним однофамильцев Георгия и Сергея), Сергей Герасимов, Марк Донской, Александр Зархи, Михаил Калатозов, Григорий Козинцев, Владимир Петров, Иван Пырьев, Юлий Райзман, Михаил Ромм, Абрам Роом, Иосиф Хейфиц, Григорий Чухрай, Сергей Юткевич.

Иллюстративный ряд

Евгений Вучетич. Воин-освободитель

Владимир Фаворский – «Битва»

Александр Бубнов – «Утро на Куликовом поле»

Павел Корин – «Александр Невский»

Сергей Герасимов – «Мать партизана»

Александр Дейнека – «Оборона Севастополя»

Николай Томский – «И. Д. Черняховский»

Юрий Непринцев – «Отдых после боя»

Аркадий Пластов – «Сенокос»

Михаил Аникушин – памятник Пушкину в Петербурге

Вера Мухина – «Рабочий и колхозница»

Вера Мухина. Памятник П. И. Чайковскому

Дмитрий Шостакович – Симфония № 4

Сергей Прокофьев – «Ромео и Джульетта»

Николай Мясковский – Симфония № 27

* * *

Констатируя в отношении периода середины XX столетия внешнее обилие имён (кроме музыкального искусства), всё же приходится признать, что «количество» уже начинало преобладать над «качеством». Надежда на преодоление этой опасности возникла на начальной фазе следующего исторического периода – **вторая половина XX века** (1960-1980-е годы, Модерн III), когда последовал сильнейший приток ярких инициатив и происходило интенсивное обновление художественного творчества.

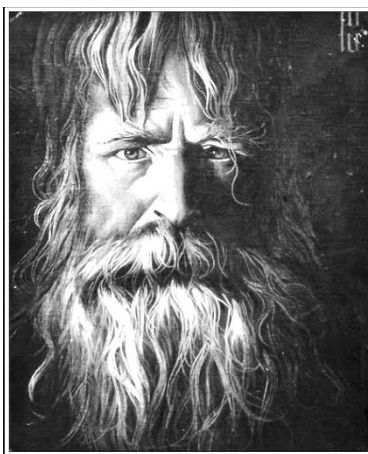
Литература: Виктор Астафьев, Белла Ахмадулина, Андрей Битов, Юрий Бондарев, Иосиф Бродский, Александр Вампилов, Андрей Вознесенский, Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Станислав Куняев, Александр Мэжиоров, Валентин Распутин, Роберт Рождественский, Николай Рубцов, Александр Солженицын, братья Стругацкие (Аркадий и Борис), Юрий Трифонов, Владимир Чивилихин, Варлам Шаламов, Михаил Шатров, Василий Шукшин (выступал и как кинорежиссёр), а также авторизованные русские переводы книг Чингиза Айтматова и Василя Быкова.

Изобразительное искусство: Константин Васильев, Илья Глазунов, Дмитрий Жилинский, Илья Кабаков, Лев Кербель, Гелий Коржев, Евсей Моисеенко, Никас Софронов, Владимир Цигаль, Михаил Шемякин, Александр Шилев.

Музыка: Вячеслав Артемьев, Валерий Гаврилин, Елена Гохман, София Губайдулина, Эдисон Денисов, Николай Каретников, Андрей Петров, Алексей Рыбников, Сергей Слонимский, Борис Тищенко, Борис Чайковский, Альфред Шнитке, Родион Щедрин, Андрей Эшпай.

Кино: Илья Авербах, Александр Алов (совместно с Владимиром Наумовым), Роланд Быков, Леонид Гайдай, Алексей Герман, Георгий Данелия, Андрей Кончаловский (Михалков-Кончаловский), Лев Кулиджанов, Александр Митта, Владимир Мотыль, Никита Михалков, Глеб Панфилов, Станислав Ростоцкий, Эльдар Рязанов, Андрей Тарковский, Михаил Швейцер, Лариса Шепитько.

Иллюстративный ряд

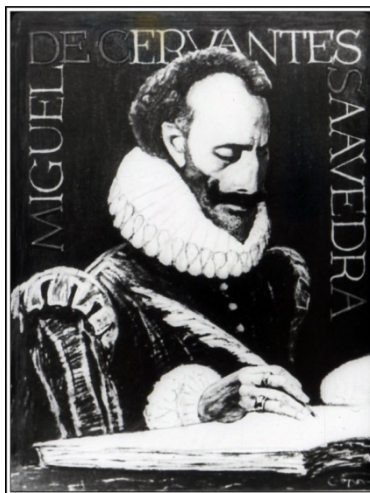

Константин Васильев. Старец

Константин Васильев – «Русалка», «Лесная готика», «Струна», «Апостол», «Валькирия над сражённым воином», «Человек с филином»

Илья Глазунов – «Князь Игорь», «Дмитрий Донской»

Дмитрий Жилинский – «Гимнасты СССР»

Савва Бродский. Сервантес

Георгий Свиридов – «Весенняя кантата»

Альфред Шнитке – *Concerto grosso № 1*

Родион Щедрин – «Чайка»

* * *

В дополнение к общей картине эволюции искусства России приведём некоторые итоги развития отечественной музыки в её сопоставлении с общеевропейской культурой.

Многие столетия профессиональное музыкальное искусство России пребывало в «самодостаточном» состоянии далёкой периферии мирового художественного процесса. Имея своим важнейшим истоком знаменитый распев Киевской Руси, оно долгое время сохраняло эту традицию и в преобладающей своей части становилось всё более охранительным, даже консервативным.

Это особенно ощутимо в сравнении с западной музыкой, которая, освоив на этапе Позднего Средневековья исходные рубежи многоголосия, обрела потенцию интенсивного и динамичного развития.

Первый шаг на пути приобщения к достижениям европейской культуры музыка России сделала только на рубеже XVII-XVIII веков в формах партесного пения, ставшего примечательным вариантом барокко, а точнее – «большого стиля», столь характерного для той эпохи.

Следующую стадию сближения с искусством Западной Европы отечественная музыка прошла в последней трети XVIII столетия. Именно с этого момента всё более отчётливой становится определённая синхронность эволюционных процессов, происходивших в России и за рубежом. Творчество наиболее видных представителей данного периода (Хандошкин, Березовский, Бортнянский, Фомин) демонстрирует это с достаточной очевидностью.

К середине XIX века отечественной музыке удалось подняться на уровень художественных завоеваний времени и убедительно заявить о своей национальной самобытности. Глинке выпала честь заложить краеугольные основания русской музыкальной идейно-образной и эстетико-стилевой системы со свойственным ей акцентом на возвеличении народного начала и тяготением к эпическому и сказочному колориту.

Причём следует подчеркнуть, что опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») явилась не только «зарёй русской музыки», но и самым впечатляющим воплощением мотивов народной жизни в мировом музыкально-театральном искусстве тех десятилетий.

Заметную лепту внёс Даргомыжский, который настойчиво разрабатывал существенную для отечественного искусства склонность к психологизму и социально-критическому анализу. Наконец, оба композитора в разной степени открыли для европейской профессиональной музыки тему Востока, а также тему Испании.

Во второй половине XIX столетия «русская идея» окончательно входит в мировой художественный обиход, и всё характерное для национальной поэтики предстаёт в законченной полноте своего спектра. Ценности, создаваемые в отечественной музыкальной культуре, начинают играть весьма ощутимую роль в развёртывании интернационального творческого процесса.

Более того, в известной мере можно говорить о паритете сделанного на данном этапе русскими и зарубежными композиторами. Достаточно напомнить сравнительный баланс ведущих фигур: Верди, Вагнер, Брамс, Григ – Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский. Кроме того, если оценивать «персональный вклад», то художественные обобщения, принадлежащие Чайковскому, следует признать вершинным достижением мировой музыки того времени.

Как раз на гребне столь впечатляющего вхождения русской музыки в глобальную культуру и разворачивалось творчество отечественных композиторов конца XIX – начала XX века. Если ещё раз позволить себе сопоставление корифеев музыкального искусства этого времени, то получим: Малер, Р. Штраус, Дебюсси, Пуччини – Лядов, Глазунов, Танеев, Рахманинов, Скрябин, Метнер. А несколько позже: представители Новой венской школы (Шёнберг, Берг, Веберн), Равель, Онеггер, Барток, Хиндемит, Орф, Бриттен – Стравинский, Прокофьев, Мясковский, Шостакович, Свиридов.

Не умаляя созданного крупнейшими композиторами Запада, следует признать, что в первой половине столетия основополагающий вклад в мировую музыкальную культуру данного периода внесли Стравинский, Прокофьев и Шостакович. Столь весомого значения музыка России достигла впервые и, вероятно, это уникальная ситуация, подобная той, когда во второй половине XVIII и начале XIX века всё существенное для музыкального прогресса сосредоточилось в творчестве ведущих фигур Венской классической школы (Гайдн, Моцарт, Бетховен).

Дополнительным свидетельством весомости сделанного в это время в отечественной музыке является следующее: именно здесь с наибольшей интенсивностью разрабатывались концепционные формы музыкального искусства, что отразилось в лидирующем положении соответствующих жанров: соната (Скрябин, Метнер, Прокофьев), струнный квартет (Танеев, Мясковский, Шостакович), инструментальный концерт (Рахманинов, Прокофьев, Шостакович), симфония (Скрябин, Рахманинов, Мясковский, Прокофьев, Шостакович).

Что касается отечественной музыки второй половины XX столетия, то совершенно очевидно, что творчество позднего Шостаковича, а также Свиридова, Щедрина, Шнитке и ряда других мастеров представляет собой неоценимый вклад в мировое искусство данного периода.

Прежде всего имеется в виду плодотворная разработка такой родовой отечественной традиции, как пафос высокой духовности и глубинная проблемность в художественном освоении человеческого бытия, в том числе в осмыслении генерального конфликта эпохи, каким является столкновение гуманизма с противостоящими ему силами

К сожалению, в ходе анализа состояния всего художественного творчества складывается впечатление, что к концу XX века великая «золотоносная жила» русского искусства в известной мере иссякла, и на выходе в новое историческое измерение (**рубеж XXI столетия**, начиная с конца 1980-х годов, **Постмодерн**) уже не приходится рассчитывать на его высокое цветение.

Но даже если этот прогноз и подтвердится, у нас есть все основания гордиться тем, что происходило с середины XVIII и до второй половины XX века – два с половиной столетия, составившие столь длительный и чрезвычайно продуктивный «золотой век» русской художественной культуры.

* * *

Завершая рассмотрение эволюции мировой художественной культуры, целостно очертим контур её ретроспективы, суммируя общую панораму движения эпох.

Древний мир – это совершенно необъятное хронологическое пространство, в котором отчётливо различаются «палеозона» первобытного существования человечества с эмбриональными проявлениями художественного творчества примерно с 40-го тысячелетия до нашей эры и время ранних цивилизаций (приблизительное 4-2-е тысячелетия до нашей эры).

Следующая, более явственно очерченная эра – *Античность*, развитие которой происходило с конца 2-го тысячелетия до нашей эры и по первые века нашей эры.

На смену ей пришло *Средневековье* с временным ареолом около 1,5 тысячелетия, но форпосты эры *Нового времени* в наиболее развитых странах Европы стали складываться уже к началу XIV столетия.

Так открывались горизонты эпохи Возрождения, а время с середины XVI-го и до середины XVIII века принадлежало эпохе Барокко.

Завершала протяжённость Новой эры эпоха, которую предпочтительно именовать *Классической*, поскольку именно с середины XVIII-го до рубежа XX столетия во многих видах искусства была создана основная масса художественных форм и жанров, которые мы считаем классическими – от новеллы и романа в литературе до сонаты и симфонии в музыке.

Говоря о времени Классической эпохи, обнаруживаем, что в её составе находятся те художественно-исторические измерения, которые также именуются эпохами – Просвещение (в основном вторая половина XVIII века) и Романтизм (XIX столетия). Эти традиционные обозначения требуют определённых коррективов.

Внимательное изучение состояния искусства на протяжении Классической эпохи позволяет сделать вывод о явном несоответствии Просвещения и Романтизма статусу эпох в хронологическом отношении. Им предшествовали Возрождение (около двух с половиной столетий) и Барокко (по меньшей мере два столетия), так что соразмерна им только Классическая эпоха, взятая как некое целое (почти два столетия).

Объяснение видится в том, что ввиду обилия художественных приобретений у нас есть основание в оценочно-символическом плане считать Просвещение и Романтизм эпохами, но в строгом значении данного понятия и с хронологической точки зрения мы имеем дело не с эпохами, а с периодами. И любая эпоха состоит из нескольких периодов.

При таком подходе Классическая эпоха даёт образец структурного членения, которое позволяет более точно и дифференцированно очертить конфигурацию её эволюции.

Суть состоит в том, что Просвещение оказывается состоящим из двух периодов примерно 40-летней протяжённости, которым резонно дать следующие обозначения: *Раннее Просвещение* (приблизительно 1730-1760-е годы) и *Высокое Просвещение* (1770-1800-е годы).

Второй из этих периодов допустимо именовать и следующим образом: *Высокое и Позднее Просвещение* (1770-1780-е и 1790-1900-е годы), то есть состоящим из двух этапов. Если взять наследие основных представителей Венской классической школы, то первый из них – это центральная фаза творчества Гайдна и Моцарта, а второй связан по преимуществу с основной фазой творчества Бетховена, и стилевое различие внешне единого классицистского массива весьма ощутимо.

Столь же необходимо дифференцировать и так называемую эпоху Романтизма. Её протяжённость традиционно распространяют на весь XIX век. Но внимательный взгляд легко обнаруживает большую разницу эстетической «температуры» опять-таки 40-летних периодов 1810-1840-х и 1850-1880-х годов.

Искусство первого из этих периодов, действительно, прошло под знаком ярко выраженных романтических тенденций, и данному периоду мы с полным правом можем дать имя *Романтизм*.

Но творчество следующего периода во многом отошло от ярко выраженных романтических предпочтений, и с точки зрения художественного метода справедливо говорят о главенстве реализма – это менее ощутимо в музыке, но совершенно отчётливо выразилось, например, в литературе и изобразительном искусстве. Вот почему к времени 1850-1880-х годов уместно обозначение *Постромантизм*.

И далее открывался завершающий период Классической эпохи, который продолжался вплоть до 1920-х годов. Но этот 40-летний отрезок в то же время принадлежал следующей эпохе, открывая горизонты художественной культуры XX века. То есть 1890-1920-е были переходной фазой – подобно тому, как на начальной стадии Классической эпохи 1730-1760-е годы в равной мере принадлежали Позднему Барокко и Раннему Просвещению.

На первом этапе переходного периода (1890-1900-е годы) превалировали позднеклассические тенденции, а современный стиль заявлял о себе в основном подспудно, отдельными элементами. На втором этапе (1910-1920-е) произошёл мощный прорыв нового искусства, а классика оказалась оттеснённой далеко на задний план.

В силу того, что в начале XX века широко фигурировали термины *модерн, стиль модерн, танец модерн, модернизм* (в русскоязычном обиходе 1920-х годов – «современничество»), есть смысл обозначить текущую ныне эпоху как *Модерн*. И в соответствии с членением эпохи на составляющие её периоды условимся обозначать

их с римской нумерацией: начало XX века (1890-1920-е годы) – *Модерн I*; середина XX века (1930-1950-е) – *Модерн II*; вторая половина XX века (1960-1980-е) – *Модерн III*.

Следующий, четвёртый по счёту период – рубеж XXI столетия (1990-2010-е годы). По причине, получившей хождение эстетической парадигмы, за ним уже достаточно прочно закрепилось наименование *Постмодерн*, что в некотором роде составляет параллель к аналогичному по местоположению периоду Классической эпохи с названием Постромантизм.

Вряд ли должно смущать сокращение временных отрезков Модерна в сравнении с Классической эпохой: там примерно четыре десятилетия, здесь – всего три. Это закономерное следствие общего ускорения развития человеческой цивилизации.

Остаётся заметить, что эпоха Модерн открыла эволюцию эры, которая в исторической науке фигурирует как *Новейшее время*.

Уместно задаться вопросом: если период Постмодерн завершится к концу 2010-х годов, то что можно прогнозировать на дальнейшее? По всей видимости, грядёт новый переходный период (предположительно 2020-2040-е годы), когда уходящий Модерн должен совместиться с нарождающейся иной эпохой.

Возможно, имя её будет *Информ* – в силу того, что уже сейчас очевидна стремительно нарастающая значимость всякого рода цифровых, виртуальных и кластерных технологий...

Информация об авторах | Author information

RU

Демченко Александр Иванович¹, д. иск., проф., главный научный сотрудник и руководитель Центра комплексных художественных исследований

¹ Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова

EN

Demchenko Aleksandr Ivanovich¹, Dr

¹ Center of Complex Artistic Research, Saratov State Conservatory

¹ alexdem43@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 15.06.2021; опубликовано (published): 30.07.2021.