

RU

Музыкальное искусство России начала XX века: преамбула

Демченко А. И.

Аннотация. В рубрике «От главного редактора» была осуществлена публикация большой серии художественно-исторических эссе «Магистралей художественного творчества», в которых последовательно рассматривались крупнейшие эпохи. Эти обзоры призваны наметить панораму эволюции человечества в призме реалий всех видов искусства с выходом на онтологические обобщения. В очерках 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 (рубеж XXI века), а также в качестве послесловия освещён «золотой век» русской художественной культуры. Теперь нашим читателям предлагается ещё один цикл эссе, посвящённый отечественному музыкальному искусству рубежа и начала XX века в качестве опыта осмысления происходившего с миром и человеком на историческом переломе от эры Нового времени к эре Новейшего времени.

EN

The Russian Musical Art of the Early XX Century: Preamble

Demchenko A. I.

Abstract. Editor-in-Chief's Column has accomplished publication of a large series of artistic-historical essays "Artwork Directions" which consecutively considered 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, Enlightenment, Romanticism, Post-Romanticism, Modernity I (Early XX Century), Modernity II (Middle of XX Century), Modernity III (Late XX Century), Post-modernity, and, as an afterword, "golden age" of the Russian artistic culture were examined. Now we'd like to present one more cycle of essays covering native musical art of the turn and beginning of the XX century as an attempt to comprehend what was happening with the world and the man at the historic turning point from the era of the New to the Newest Time.

Историческая наука, философия, эстетика последнего времени испытывают всё больший интерес к проблеме создания художественной картины мира. По всей видимости, появилась настоятельная потребность в расширении и углублении наших представлений о различных этапах развития цивилизации. Попытки удовлетворить возникшую потребность привычными средствами социально-исторического анализа уже не дают должного эффекта, и это побуждает обратиться к тем малоизученным ресурсам, которыми располагает в данном отношении искусство.

Дело в том, что художественное творчество нередко обращено к таким сторонам представлений о человеке, которые, как правило, находятся за пределами научного знания. Это в ряде случаев касается даже того, что, казалось бы, является несомненной прерогативой науки.

Вот почему даже в далёкой древности Аристотель мог утверждать: «Художественное изображение истории более научно и более верно, чем точное историческое описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, в то время как точный отчёт даёт только перечень подробностей» [1, с. 185].

Присоединим к этим словам одно из суждений, прозвучавших в последнее время: «Поразительна универсальность содержания искусства: оно отражает всё сущностно-феноменальное богатство очеловеченного мира и самого человека, вбирая и синтезируя в художественную информацию всю полноту значимого опыта человечества – опыт социальный и биологический, коллективный и классовый, национальный и индивидуальный, практический, бессознательно-психический и сознательно-духовный, древнейший и сегодняшний» [2, с. 17].

В свою очередь, и для искусствознания всё более характерным становится стремление увидеть в художественной культуре память времён, образное осмысление конкретно-исторического опыта эволюционирующего человечества, отображение социума и внутреннего мира индивида, всего многообразия граней существования.

В связи с этим в наши дни активно разрабатывается феномен *художественная картина мира* как система обобщённых представлений о той или иной исторической эпохе, которые складываются в процессе осмысления произведений искусства, принадлежащих данному периоду.

Выяснилось, что 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 двигательно-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. Вне всякого сомнения, художественная модель исторической памяти способна существенно расширить наши представления о происшедшем, привнести в них новые, подчас совершенно неожиданные акценты и нюансы.

В предлагаемой серии очерков опыт воссоздания художественной картины мира осуществляется на материале музыкального искусства России начала XX века.

Для подобного выбора есть ряд оснований. С одной стороны, отечественная музыка начала XX века – это актуальный пласт культуры, поскольку он является составной частью текущей ныне эпохи и возникшие тогда творческие идеи оказывают заметное воздействие на художественную практику вплоть до настоящего времени. С другой стороны, это материал, находящийся на достаточном историческом отдалении, что способствует объективности рассмотрения.

Перешагнув ныне в XXI столетие, мы по-прежнему находимся в пространстве продолжающей свою жизнь эпохи, открывавшей для себя горизонты в начале XX века. Вот почему представляется важным выяснение истоков её социально-психологической концепции, которая с наибольшей эвристической активностью закладывалась тогда.

Кроме того, данный этап в высшей степени интересен с точки зрения исторического положения в общей эволюции культуры, так как в начале века произошел коренной перелом в развитии художественного процесса, был заложен фундамент нового звукового мышления, утверждали себя качественно иные стилиобразующие принципы, и на этой основе воплощалась резко изменившаяся жизненная реальность. Музыка тех лет представляет собой своего рода ядро, в котором было запрограммировано всё существование для облика искусства XX столетия.

Наконец, немаловажен и факт высокой художественной значимости музыкального искусства России тех лет, представленного поздним творчеством Чайковского и Римского-Корсакова, а также именами Танеева, Скрябина, Рахманинова, Стравинского, Прокофьева, Мясковского, Шостаковича и ряда других выдающихся авторов.

* * *

Остаётся оговорить те понятия и определения, которые будут фигурировать в ходе последующего изложения.

Новое время в исторической науке принято исчислять с эпохи Возрождения. Вслед за ней последовала эпоха Барокко, а далее то, что обозначим *Классической эпохой*. Такое наименование правомерно, так как именно в ходе её эволюции в различных видах искусства сложились основополагающие формы и жанры.

Если придерживаться традиционной хронологии, то Классическую эпоху составили два историко-художественных измерения, получившие давно установившиеся названия: Просвещение (вторая половина XVIII века) и Романтизм, под которым обычно имеют в виду всё XIX столетие.

Но здесь сразу же требуются существенные поправки.

Эпоха Просвещения распадается на два составляющих её периода приблизительно сорокалетней протяжённости: Раннее Просвещение (примерно 1730-1760-е годы) и собственно Просвещение или Высокое и Позднее Просвещение (1770-1800-е), где Высокому Просвещению отводятся 1770-1780-е годы, а Позднему – 1790-1800-е.

Романтизм в прямом соответствии этому обозначению занимает следующий сорокалетний период (1810-1840-е годы), переходя в тот период, который мы всё чаще именуем Постромантизмом (1850-1880-е), поскольку сугубо романтические проявления на данном этапе отошли в искусстве на второй план.

После этого эволюция Классической эпохи завершалась ещё на протяжении почти сорокалетия (1890-1920-е годы), и здесь мы непосредственно соприкасаемся с тем временем, которое будет предметом нашего рассмотрения. Сразу же проведём необходимую параллель.

Как на этапе 1730-1760-х годов исторически совмещались завершавшая свою эволюцию эпоха Барокко и нарождавшаяся Классическая эпоха (в контурах Раннего Просвещения), так и в 1890-1920-е годы «сходившая со сцены» Классическая эпоха находилась в непосредственном взаимодействии с формировавшейся тогда текущей ныне эпохой.

Эту эпоху, пришедшую на смену Классической, резонно именовать как *Модерн*, так как с начала XX века самое широкое распространение получили термины *модерн*, *стиль модерн*, *модернизм* (в русскоязычном обиходе 1920-х годов *современничество*).

Данная эпоха после 1890-1920-х годов прошла в своей эволюции такие большие периоды, как *середина XX столетия* (1930-1950-е), его *вторая половина* (1960-1980-е), а 1990-е открыли нынешний этап (*рубеж XXI века*), который нередко обозначают как *Постмодерн*.

Если следовать исторической логике, то, исходя из тридцатилетней протяжённости предыдущих периодов, этот этап близится к завершению, и с 2020-х годов должен начаться период перехода от Модерна к следующей эпохе.

Имя её, возможно, будет *Информ* – ввиду стремительно нарастающей значимости цифровых, виртуальных и кластерных технологий. И если Возрождение, Барокко и Классическая эпоха составили эру Нового времени, то с Модерна своё исчисление повело *Новейшее время*.

Обрисовав ретроспективу и перспективу смены эпох, вернёмся к зоне стыка Классической эпохи и Модерна. Итак, 1890-1920-е годы, которые в последующем будем именовать как *начало XX века*. Пользоваться этим обозначением будем только из соображений краткости, так как точнее было бы обозначение *рубеж и начало XX века*.

Рубеж XX века – это 1890-1900-е годы, когда явственно современное заявляло о себе только в виде отдельных элементов, а превалировало то, что соответствовало поздней стадии Классической эпохи, поэтому справедливо говорят о *позднеклассическом искусстве*. Столь же правомерен и термин *позднеромантический стиль* – ввиду того, что в эти десятилетия после Постромантизма с характерным для него доминированием реалистических тенденций с новой силой заявили о себе романтические устремления.

Собственно *начало XX века* – это 1910-1920-е годы, когда бурный прорыв новейших художественных форм со всей очевидностью знаменовал выход Модерна на историческую арену. На этой стадии, отгесняя всё позднеромантическое, в искусстве безусловно главенствовал тот стиль, который можно назвать раннесовременным (подобно раннеклассическому стилю в фазе перехода от Барокко к Классической эпохе).

И сразу же условимся, что употребление понятий *раннесовременный* (или шире – *современный*) подразумевает в данной работе соотносённость с художественным творчеством первого периода Модерна (1890-1920-е годы).

Напомним терминологическую цепочку, звенья которой могут понадобиться в ходе последующего изложения:

Новое время и Новейшее время;

Классическая эпоха, Постромантизм, Модерн;

рубеж XX века и начало XX века;

классическое, позднеклассическое (или позднеромантическое) и современное, раннесовременное.

Присоединим к этому следующие соображения. Рассматривая музыкальное искусство России начала XX века, будем подразумевать её в статусе многонациональной державы, что затем было унаследовано Советским государством. Таким образом, в анализ вовлекаются артефакты, принадлежащие не только русской, но и другим композиторским школам (главным образом Украина, Прибалтика и Закавказье). При этом не проводится традиционный водораздел между творчеством дооктябрьских и послеоктябрьских лет.

Источники | References

1. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения: в 4-х т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 128-197.
2. Музыка. Культура. Человек. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1988. Вып. 1. 208 с.

Информация об авторах | Author information

RU

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

¹ Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова

EN

Demchenko Aleksandr Ivanovich¹, Dr

¹ International Center of Complex Artistic Research, Saratov State Conservatory

¹ alexdem43@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 10.08.2021; опубликовано (published): 30.09.2021.