

RU

Демченко А. И. Смысловые концепты всемирного художественного наследия. М.: Наука, 2021. 614 с.: научная рецензия

Серова Н. С.

EN

Demchenko A. I. Semantic Concepts of the World Artistic Heritage. Moscow, 2021. 614 p.: Opinion Paper

Serova N. S.

Рецензируемым изданием доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств России, главный научный сотрудник и руководитель Международного центра комплексных художественных исследований Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова А. И. Демченко продолжает ряд публикаций и выступлений, посвящённых интегративному подходу к осмыслению мировой художественной традиции. В этой связи вспоминаются объёмные труды: «Мировая художественная культура как системное целое» (2010), «Мировой художественный процесс. Эволюция и закономерности» (2019b), серия эссе под общим названием «Мейнстрим художественного процесса» (2019a), «Мировая художественная культура» (2021a).

Исследование «Смысловые концепты всемирного художественного наследия» (2021b) охватывает историю развития искусства от Первобытной эры до явлений современной художественной культуры. Работа состоит из Введения и 13 разделов: Древний мир, Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Просвещение, Романтизм, Постромантизм, Модерн I, Модерн II, Модерн III, Постмодерн, Золотой век. Её общий объём составляет 614 страниц.

Адресатом рецензируемого текста может быть и искусствовед-профессионал, и любитель искусства. Стилизация книги позволяет предполагать ориентацию на самую широкую аудиторию. Изложение отличается демократичностью, увлекательностью, вместе с тем, самобытность исследовательского подхода несомненна.

Актуальность реализованного в работе интегративного восприятия искусства подтверждается востребованностью в гуманитарном знании последних десятилетий междисциплинарных изысканий, установкой на глобализацию, отличающей современную культуру.

Замысел, наглядно отражённый в названии издания, управляет системой исследовательских принципов. Для избранного подхода неорганичной является традиционная для искусствоведения дифференциация на виды искусства, национальные школы, жанры, стили. Согласно авторской позиции, объектом анализа становится эпоха, её общая атмосфера, характерная для каждого конкретного периода картина мира, а образцы различных видов искусства дают эмпирический материал.

Наиболее адекватным направленности исследования автор считает метод концепционного анализа, предполагающий выявление содержательной сущности артефакта. Алгоритм построения картины мира, осуществлённый А. И. Демченко (2021b), предполагает восхождение от образной и стилиевой конкретики к «общезначимому жизненному содержанию» (с. 10). Произведение изучается с точки зрения смысловых пластов, характерных для конкретного исторического этапа. Рассматриваются шедевры мировой художественной культуры, поскольку, согласно позиции исследователя, именно они аккумулируют в себе наиболее значимые знания о мире и человеке.

Избранный в работе ракурс отличается оправданным «антропоцентризмом», так как, по мысли автора, «главная тема искусства всех времён и народов – человек» (с. 15). Рассматривая многочисленные художественные примеры, А. И. Демченко стремится выявить ключевую для каждой эпохи идею, некую призму, сквозь которую индивид воспринимал окружающую действительность, установку, режиссирующую его взаимодействие с миром. Следует признать, что для ряда эпох, действительно, удаётся сформулировать подобную смысловую доминанту.

К примеру, магистральной темой искусства Древнего мира утверждается сотворение бытия и человека. Космогонический пафос этой культуры раскрывается на примере ряда тенденций и идей художественной деятельности: распространённость пирамидальных сооружений (стремление к вертикализации) трактуется как установка на «возвышение над ничто, над хаосом» (с. 30); атрибуты цивилизации – композиционная чёткость древних городов, развитие письменности, установление моральных норм – интерпретируются как аналог структурности, иерархичности космоса.

Главное направление духовного поиска Средневековья – постижение мироздания. Храмовая христианская архитектура интерпретируется А. И. Демченко как метафора картины мира, для которой чрезвычайно значима идея иерархии.

Следует заметить, что, по мере приближения к современности, задача высвечивания доминирующей идеи эпохи оказывается всё более непростой. К примеру, специфика барочной традиции, очевидно, не может быть выражена одной установкой, а потому развёрнута через систему антитез: утончённо-аристократическое – фольклорно-низовое; аскетичность, истовость – чувственность, материалистичность; трагизм – жизнелюбие.

Наиболее противоречивой и многообразной предстаёт художественная культура XX столетия, рассмотренная с позиции крупных периодов – Модерн I, Модерн II, Модерн III, Постмодерн. В этом случае выявить общую идею, направляющую развитие искусства, своеобразный пафос эпохи, оказывается крайне сложно. Вероятно, сама категория многомерности должна быть признана магистральной установкой творческого мышления XX–XXI столетий.

Одним из важных принципов, режиссирующих развёртывание исследования, следует признать «глобалистский» подход. Автор не ограничивает круг изучаемых арт-объектов образцами искусства стран Европы – значимое место занимают примеры, представляющие восточный тип культуры, южноамериканскую традицию.

В целом заметно стремление отразить проницаемость исторических и географических границ, многоплановость творческих фигур, передать органику культурного процесса. Подобный подход может объяснить своеобразие взгляда на хронологию искусства. К примеру, творчество Тициана рассматривается и в рамках ренессансной традиции, и с позиции воплощения тенденций барокко. Никола́ Пуссен, известный как основоположник французского живописного классицизма, осмысливается одновременно в контексте барочного искусства. Отмеченная особенность не позволяет безоговорочно рекомендовать рецензируемое издание читателю, только начинающему изучение истории искусства. Чтобы адекватно воспринять масштабность авторского замысла, его концептуальность, всё же следует располагать определёнными познаниями.

Очевидно, что исследователь не ставит перед собой задачи формирования у читателя базовых представлений об искусстве. Его «притязания» шире, амбициознее – задать угол зрения, переформатировать видение художественного творчества. Думается, поэтому в тексте отсутствуют примеры исчерпывающей характеристики какого-либо артефакта. Автор предпочитает избирательность подхода – в рассматриваемых образцах акцент делается на чертах, позволяющих реализовать генеральную задачу исследования. Вместе с тем перечень рассматриваемых художественных явлений впечатляет. Издание щедро иллюстрировано, снабжено поэтическими цитатами. Визуальный ряд убедительно дополняет теоретически сформулированные тезисы.

Представляемая работа актуальна, предлагает самобытный подход к восприятию художественной культуры. Она способна побудить к детальному изучению конкретного творческого феномена или стать импульсом к осмыслению мирового художественного процесса на новом уровне.

Источники | References

1. Демченко А. И. Мейнстрим художественного процесса. Саратов: СГК им. Л. В. Собинова, 2019а.
2. Демченко А. И. Мировая художественная культура: учебное пособие. М.: КноРус, 2021а.
3. Демченко А. И. Мировая художественная культура как системное целое: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Высшая школа, 2010.
4. Демченко А. И. Мировой художественный процесс. Эволюция и закономерности: исследование. Саратов: СГК им. Л. В. Собинова, 2019б.
5. Демченко А. И. Смысловые концепты всемирного художественного наследия. М.: Наука, 2021б.

Информация об авторах | Author information

Серова Наталья Сергеевна¹, к. иск., доц.

¹ Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова

Serova Natalia Sergeevna¹, PhD

¹ Saratov State Conservatory

¹ serova.n.s@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 06.10.2021; опубликовано (published): 15.11.2021.