

RU

Тексты и контексты: обзор публикаций альманаха XV форума «Диалог искусств и арт-парадигм»

Каменская И. В.

Аннотация. Предлагаемый обзор посвящён проведённому в прошлом году Международным Центром комплексных художественных исследований Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова XV Международному форуму «Диалог искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART XIV»). В нем мы встречаем перекрестки концепций из различных сфер научного знания, которые органично выстраиваются в целостный и многоликий полилог. Полипарадигмальность стала неотъемлемой составляющей и XV форума, где каждый автор получил возможность свободного высказывания и изложения своих идей на признанной научной трибуне. Статьи альманаха XV форума «Диалог искусств и арт-парадигм» включены в состав пяти сборников, с 63-го по 67-й, и представляют собой масштабный пласт современных художественных исследований. Авторы статей различных школ и научных направлений объединяет фокус внимания на произведениях искусства и литературы, равно как и на общем историко-культурном контексте. Широчайший временной охват изучаемых произведений позволяет соприкоснуться с феноменами различных эпох и стилей.

EN

Texts and contexts: An overview of the publications of the almanac XV Forum “Dialogue of Arts and Art Paradigms”

I. V. Kamenskaia

Abstract. The proposed review is devoted to the XV International Forum "Dialogue of Arts and Art Paradigms" ("SCIENCEFORUM PAN-ART XIV") held last year by the International Center for Integrated Art Studies of the Saratov State Conservatory named after L. V. Sobinov. In it, we meet intersections of concepts from various fields of scientific knowledge, which organically line up into a holistic and multifaceted polylogue. Polyparadigmality has also become an integral part of the XV forum, where each author has the opportunity to freely express and present his ideas on a recognized scientific platform. The articles of the almanac of the XV forum "Dialogue of Arts and Art Paradigms" are included in five collections, from the 63rd to the 67th, and represent a large-scale layer of modern artistic research. The authors of articles from various schools and scientific fields are united by a focus on works of art and literature, as well as on the general historical and cultural context. The widest time span of the studied works allows you to come into contact with the phenomena of various eras and styles.

Целый ряд научных форумов, которые с 2018 года проводит Международный Центр комплексных художественных исследований (МЦКХИ) Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, был посвящён различного рода памятным историческим и художественным датам, к примеру, Форум IV «Парадигма “война и мир”. К 75-летию Победы» (Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2020. Т. 11) (далее будут указываться только год и том издания, прим. автора – К. И.), Форум VI «К 250-летию со дня рождения Людвиг ван Бетховена» (2020, Т. 14), Форум VII «Серебряный век» (2021, Т. 18), Форум IX «Шестидесятники XIX и XX веков» (2022, Т. 36). При этом каждый из таких форумов обязательно выделял определённое книжное пространство для статей, суть которых обозначается как принадлежность кардинальной задаче деятельности МЦКХИ: построение *художественной картины мира* в рамках утверждения нового научного направления, каким является *всеобщее искусствоведение*. И естественно, к реализации данной задачи обращено большинство проведённых форумов: Форум I (2018, Т. 1), Форум II (2020, Т. 5), Форум III (2020, Т. 8), Форум V (2021, Т. 13) и т. д. Данной стержневой линии всецело был посвящён и проходивший в октябре прошедшего года Форум XV (2023, Т. 63–68).

Итак, в октябре 2024 года состоялся XV форум «Диалог искусств и арт-парадигм», который уверенно продолжает линию форумов Международного Центра комплексных художественных исследований. В пятнадцатый раз десятки ученых из России и других стран объединили свои усилия, вдохновленные идеями руководителя и главного научного сотрудника Центра, Александра Ивановича Демченко, доктора искусствоведения, профессора, действительного члена (академика) Российской и Европейской академий естественных наук, заслуженного деятеля искусств России, заслуженного деятеля науки и образования.

Каждый форум – это череда открытий и откровений, раскрывающих многоликую палитру современных исследований. И данный форум – не исключение. В нем мы встречаем перекрестки концепций из различных сфер научного знания, которые органично выстраиваются в целостный и многоликий полилог. Полипарадигмальность стала неотъемлемой составляющей и XV форума, где каждый автор получил возможность свободного высказывания и изложения своих идей на признанной научной трибуне.

Статьи альманаха XV форума «Диалог искусств и арт-парадигм» включены в состав пяти сборников, с 63-го по 67-й, и представляют собой масштабный пласт современных художественных исследований. Авторы статей различных школ и научных направлений объединяет фокус внимания на произведениях искусства и литературы, равно как и на общем историко-культурном контексте. Широчайший временной охват изучаемых произведений позволяет соприкоснуться с феноменами различных эпох и стилей.

География авторов также заслуживает особого внимания. На страницах альманаха XV форума мы встретимся с представителями вузов и исследовательских центров России, ближнего и дальнего зарубежья. В «Диалог искусств и арт-парадигм» вступают авторы из Астрахани, Владивостока, Воронежа, Краснодара, Липецка, Магнитогорска, Москвы, Оренбурга, Орла, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Саратова, Тамбова, Ханты-Мансийска, Электростали, а также из других стран – Израиля, Китая, Кубы, Словакии, Японии.

Знакомство с идеями авторов может разворачиваться как в последовательном (том за томом), так и в диахроничном формате. Как и на прежних форумах, мы можем выделить устойчивые тематические линии, векторы, которые объединяют те или иные группы исследований. Это, прежде всего, такие направления, как история, философия и социология культуры, философия творчества. Тематический диапазон включает в себя как обзор творчества композиторов и творческих школ, так и анализ музыкальных произведений. В черед жанров, представленных в альманахе – классический балет, современная опера, современная камерно-инструментальная музыка, фламенко, инструментальный театр, современная эстрада. Исследуются отдельные стили (бельканто, полистилистика), формы (концертно-сонатная форма), инструментальные (клавесин) и колористические решения. Отдельное внимание уделяется изучению представителей дальневосточных культур, обрядов и традиций народов Поволжья, Южного Урала и других регионов.

В круг обсуждений XV форума включены скульптура, театр, кино, живопись, литература, равно как и их взаимодействие и взаимопроникновение. В альманахе присутствуют статьи из сферы менеджмента и проектной деятельности в сфере искусства, освещены просветительские программы и проекты. Затрагиваются также смежные дисциплины, такие как изучение истории, литературы, иностранных языков, а также вопросы педагогики и общих проблем образования. Представлены учебные пособия и монографии авторов разных форумов «Диалога искусств и арт-парадигм», вышедшие за последние годы.

Каждый сборник альманаха открывается публикациями А. И. Демченко – руководителя МЦКХИ и создателя «Диалога искусств и арт-парадигм». В 63 томе мы продолжаем знакомиться с его исследованиями, посвященными картине мира начала XX века. В серии вступительных очерков представлен большой обзор, посвященный художественной картине мира начала XX века, выполненный на материале отечественного музыкального искусства данного исторического периода. Восьмой очерк (63 том) – это продолжение серии очерков, которые были опубликованы ранее: Очерк первый (Том 28), Очерк второй (Том 29), Очерк третий (Том 45), Очерк четвертый (Том 54), Очерк пятый (Том 55), Очерк шестой (Том 61) и Очерк седьмой (Том 62). В Восьмом очерке речь идет о гротеске в опере Н. Лысенко «Энеида», вокальной сценке К. Стеценко «Царь Горох», развивающихся на новом уровне, идеи Н. А. Римского-Корсакова, а также в Трех пьесах для струнного квартета Стравинского. Кроме того, идея особенностей проявления гротескного мышления в композиторском творчестве рассмотрена на примере ряда фортепианных пьес и Второй симфонии С. Прокофьева и абсурдисткой оперы Д. Шостаковича «Нос». Девятый очерк (64 том) посвящен идеям дисгармонии и их воплощению в искусстве XX века. А. Демченко подчеркивает, что повышенная активность и экспансивный характер, присущие современному динамизму и комплексу агрессивности, при соответствующих условиях вырастали в систему силового прессинга, который стал «каиновой печатью» XX века, почти узаконенной нормой существования. Автор рассматривает следствия кризиса гуманистических ценностей в культуре XX века на примере музыки С. Прокофьева, Д. Шостаковича, И. Стравинского, Н. Мясковского, а также Э. Дарзиньша, Д. Аракишвили, Я. Степового, А. Тиграняна.

В Десятом очерке (65 том) А. Демченко обращается к противостоящим дисгармоничному мироощущению образам гармонии. Представление о гуманистических устоях чаще всего связывалось в сознании человека начала XX века с духовными ценностями Классической эпохи. Поэтому стремление отстоять принципы гуманизма почти неизбежно смыкалось с развитием традиционной образно-стилевой системы. В центре очерка – музыка С. Танеева (квартеты, кантата «По прочтении псалма», отдельные пьесы), симфонизм Н. Мясковского. Определенные возможности гуманистической опоры дает художественный опыт отдаленного прошлого, проявивший себя в таком течении, как неоклассицизм. Его черты мы встречаем не только в музыке настоящего (Стравинский, Прокофьев), но и в музыке недавнего прошлого (Чайковский), композиторов ближнего и дальнего зарубежья (оперы Палиашвили). Одиннадцатый очерк (66 том) посвящен исследованию

исторических антитез. Среди множества характерных для того времени дихотомий, ключевой оказалась оппозиция *старый мир – новый мир*. Автор высвечивает это противостояние в переломную для страны эпоху на примере творческих исканий Римского-Корсакова, А. Глазунова, Прокофьева.

Взаимодействие категорий космоса и хаоса мы находим в статье Александра Казина (Санкт-Петербург). Здесь космические (упорядоченные) и хаотические (неупорядоченные) стороны мироустройства представлены в искусстве как противоположные и вместе с тем нуждающиеся одна в другой структуры сущего (64 том). Если в античности спор между ними происходил как поединок между Аполлоном и Дионисом (по Ф. Ницше), то в христианской парадигме, как считает автор, тот же спор предстает как элемент созидания духовно просвещенного события (произведения), совершенство которого достигается именно через взаимопретворение строгого (континуального) порядка и непредсказуемой (первичной) свободы.

Ольга Краснова (Саратов) видит опредмеченную взаимосвязь хаоса и космоса, зла и блага, преступления и подвига в таком мифе о лабиринте и сопутствующей ему игры, подчиненной правилу и нормативу (64 том). Рассматривая мифологему лабиринта как символа культуры, О. Краснова отталкивается от одного из наиболее архаических, хтонически темных, своенравных персонажей античной мифологии – Зевса-Посейдона и его двуединой маски моря-хаоса, первичной влаги, землеколебателя, небесно-морского быка. Преступник же Минос – законодатель Крита, носитель идеи социального и космического порядка, и не случайно оказывается впоследствии судьей в царстве мертвых. По мысли автора, оба смысловых полюса лабиринтного мифа, его начало и конец, парадоксально отражают черты европейской культурной парадигмы во всем ее внутреннем драматизме.

Елена Соболева (Астрахань) ставит вопрос о применении системного и диалектического методов в исследовании музыкальной культуры (65 том). Данный метод, по мысли автора, с одной стороны, позволяет построить модель музыкальной системы, а с другой – определить диалектический компонент системы, благодаря которому она способна изменяться и встраиваться в общую канву истории и культуры.

Вопросам истории и социологии культуры посвящены работы Н. Хренова. В своей статье, посвященной феномену «оттепели» в истории культуры (63 том), Н. Хренов (Москва) исследует мотивы, которые подстегнули научную мысль XX века, способствовали ее активизации, что сделало возможным открытие культуры. Автора интересует, что стоит за словосочетанием «открытие культуры», что активизировало мысль о культуре и привело к открытию культуры. Также в статье исследуется вопрос выхода за пределы культуры и возможные последствия такого выхода на примере «оттепели».

Другая статья Н. Хренова «Марионетка в истории культуры: история, эстетика, антропология» (64 том) представляет собой большое исследовательское эссе, посвященное историко-культурным трансформациям карнавализованного персонажа. Автор исследует историю марионетки от первых упоминаний в мифах и легендах до современной (телевизионной) эпохи, анализирует ее художественные и развлекательные функции. Особая роль отводится функции остранения и ее проявления в разных культурно-исторических условиях, усматривается преемственность сериала «Куклы» В. Шендеровича и карнавалных типажей Салтыкова-Щедрина. Марионетка рассматривается также как игровой и как антропологический феномен.

Продолжает и развивает идеи смеховой культуры еще одна статья Н. Хренова «Человек смеющийся как проблема социологии культуры: от обряда к жанру и от жанра к социальному институту» (65 том). Здесь автор совершает ретроспекции в архаику и исследует специфику отклонения от нормы в древних обрядах и исследует смех как элемент обряда. Он рассматривает комическое как оборотную сторону трагического, сопоставляя типологический и исторический подходы к анализу жанра комедии. В статье много великолепных иллюстраций из «классики» советского кинематографа, в частности, комедийных фильмов Э. Рязанова разных лет.

Валерия Гончарова и Игорь Орлов (Липецк) исследуют *генезис соцреализма* и оценивают вероятность его как исторической закономерности или случайности в художественно-культурном пространстве СССР (63 том).

Игорь Кондаков (Москва) в статье «Связь времен»: философско-музыкальное обоснование (64 том) исследует различные аспекты феномена *постмузыки*, особую роль отводит *полистилистике* как феномену искусства рубежа XX–XXI вв. Аналитические разборы и прогнозы А. Шнитке, по мысли И. Кондакова, дают подлинное понимание своеобразия современной «мозаичной культуры» и заложенного в ней принципа «плюрализма внутреннего времени».

Изучению «ночных образов» в русской музыке посвящена другая статья И. Кондакова (63 том). На множестве примеров автор демонстрирует, как на почве русской культуры и советской политической действительности классическая австро-немецкая *Nachtmusik* предстает в искаженном и извращенном виде как символ роковой, необратимой регрессии всех эстетических, нравственных, социальных и интеллектуальных ценностей и идеалов. Образ неугомонной, шумной, безалаберной ночи в произведениях А. Шнитке, где пересматриваются все традиции и ценности недавнего времени, – это своего рода трагикомический эпилог ко всей музыке русской ночи. В своей статье «На границах непросветленного страдания» (65 том) И. Кондаков исследует трагическое в музыке XX века и вслед за Ницше обращается к «духу музыки как спасению от “ужасов ночи”». Здесь же он анализирует откровения А. Блока относительно культурных параметров XX века и иллюстрирует свои идеи на примере творчества «классиков советской музыки» Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, волею судьбы превратившихся из представителей русской музыки в представителей музыки советской.

Отдельные статьи альманаха посвящены *творческим портретам* композиторов прошлого и настоящего, а также *отдельным произведениям*. Так, Александр Демченко (Саратов) обратился к фигуре Игоря Стравинского в контексте 100-летия завершения у композитора периода «русофильства». Как известно, в 1923 году, закончив балет-кантату «Свадебка», И. Ф. Стравинский подвел итог первому, самому значительному периоду

своего творчества, который принято именовать русским, и окончательно перешёл в лоно западноевропейской культуры. В статьях А. Демченко (Первый очерк (63 том), Второй очерк (64 том), Третий очерк (65 том), Четвертый очерк (66 том)) дан подробный анализ балетов из «русской балетной трилогии» композитора, равно как и других сочинений русского периода творчества. Также включены в обзор и произведения более позднего (неоклассицистского) периода Стравинского в контексте его связей с русскими истоками творчества и вне каких-либо связей. Также представлено позднее творчество и список основных произведений композитора.

Иулиания Нестерова (Луганск) на примере кантаты «Потоп» исследует Эсхатологические сюжеты в музыке И. Ф. Стравинского (65 том).

Ольга Ромашкова (Тамбов) в центр внимания ставит христианские идеи и символы в «Патетической оратории» Г. В. Свиридова (65 том).

Владислав Петров (Астрахань) обращается к вокально-инструментальному наследию Маурисио Кагеля и рассматривает его в контексте интертекстуальности (65 том).

Елена Соболева (Астрахань) обращается к вопросам философии музыкального творчества и рассказывает об астраханском композиторе Ю. П. Гонцове (64 том), на чье творчество оказали несомненное влияние казанский композитор А. Луппов (преподаватель по классу композиции в Казанской консерватории) и московский композитор С. Беринский. Метафизические искания Ю. Гонцова помещены автором в контекст исканий А. Скрябина (создание новой Вселенной), С. Рахманинова (воплощение идеи Всеединства), С. Танеева (поиск надэтического пространства). Елена Соболева (Астрахань) затрагивает вопросы проведения глубинного интервью на примере диалогов с композиторами Поволжья (63 том).

Отдельного внимания заслуживают персоналии исполнительские. Так, статья А. Демченко посвящена юбилею и обзору творчества Леонида Сметанникова (64 том), крупнейшего представителя современной отечественной вокальной школы, лауреата ряда престижных конкурсов, лауреата Государственной премии России, народного артиста СССР, солиста Саратовского академического театра оперы и балета, профессора Саратовской консерватории.

В статье Г. Головатовой (Москва) приведено интервью с Народной артисткой РСФСР, профессором Московской консерватории Галиной Алексеевной Писаренко (63 том). Статья Мэн Лу (Китай) посвящена В. В. Андрееву и его вкладу в развитие русской народной музыкальной культуры (65 том).

Важным и трогательным знаком памяти Великому учителю пронизаны тексты двух авторов, чья судьба пересеклась с Валентиной Джозефовной Конен. Статья Бориса Манжоры (Саратов), посвященная любимому педагогу-музыковеду, и Зинаиды Карташёвой (Москва) по сути, являют собой диалог-приношение выдающемуся музыковеду (65 том). Усиливают эту линию семейные узы авторов статей (отец и дочь).

Татьяна Екименко (Петрозаводск) в своей статье (64 том) рассказывает о сюите Бориса Тищенко «Портреты» для фортепиано в 4 руки, ее жанрово-стилистических моделях. Цикл продолжает традиции школы Шостаковича и изображает лики дорогих сердцу композитора людей. Но всякий музыкальный портрет – это не только обрисовка внешнего, но и внутреннего обликов, изменяющегося эмоционального состояния человека, как справедливо указывает Т. Екименко.

Два странствующих гения – С. В. Рахманинов и М. В. Добужинский – в центре исследования (63 том) Олега и Елены Казьминых (Тамбов), а Лариса Крупина (Воронеж) анализирует библейскую образность Интермеццо из Сюиты для струнных Г. Галынина (64 том).

Сё Котэгава (Япония) на страницах альманаха обсуждает постановку оперы «Борис Годунов» Андрея Тарковского на сцене лондонского королевского театра «Ковент-Гарден» (64 том). В фокусе его исследования две нереализованные идеи знаменитого режиссера и «концепт» Ангела в финальной сцене спектакля. Вера Нилова (Петрозаводск) обращается к финской опере и вопросам поиска национального героя (65 том).

В. Петров (Астрахань) в своей статье освещает современный оперный театр и оперы Джона Адамса, явившиеся своеобразным откликом на исторические и социальные проблемы XX века (63 том). В них мы видим сочетание реальных и вымышленных политических событий, природных катастроф, военных конфликтов, научных изобретений в сфере вооружений. Особую остроту оперы Адамса приобретают в контексте мировой повестки дня конца XX – начала XXI вв.

Продолжая тему постмодернистского музыкального театра, тот же автор обращает наше внимание к такому явлению современного искусства, как инструментальный театр и рассматривает его особенности на примере опусов современного английского композитора-авангардиста Харрисона Бривилла (64 том), синтезирующих в себе инструментальную музыку и актерскую игру. В. Петров отмечает, что театрализация исполнительского процесса весьма свойственна инструментальным опусам Бривилла, которые при своей сценической реализации превращаются в полноценный спектакль с яркой внешней презентабельностью (исследователь называет это «открытая театральность»). Главные роли в таких произведениях «играют» сами инструменталисты, а композитор становится не только автором музыки, но и режиссером, синтезирующим в единичный момент разные виды искусства.

В статье о сценическом воплощении произведений камерного инструментального театра (66 том) В. Петров обращается к таким синтетическим театрализованным жанрам эпохи постмодерна, как хэппенинг. Он типологизирует жанровые разновидности инструментального спектакля, осуществляет разбор опусов Б. А. Циммермана («Присутствие» (1961) для скрипки, виолончели и фортепиано), английского композитора Д. Катлера («Шаман» (1984) для тромбона и фортепиано), датского авангардиста Э. Пэйпа («Десятая инвентарь» (2008)

для флейты и саксофона), а также сочинений С. Лэсли и Э. Форда. В этом же сборнике В. Петров анализируетopus Джорджа Крама «Эхо времени и реки» (1967) для оркестра в ракурсе инструментального ритуала как формы перформанса.

В жанровой палитре исследований XV форума особая роль принадлежит *балету*. В статье Н. Догоровой (Москва) представлена балетная антропология в комплексно-ориентированных теориях мышления XVIII-XIX веков (63 том). Автор изучает роль многоуровневого соотношения признаков (гармонии антропологического, умственного, духовного, чувственного, ментального и физического) в развитии телесного типа танцовщика. Определяя эстетико-физиологическую и художественную функциональность пластического мышления в театральном танце XIX века, Н. Догорова видит их в соединении комплексно-ориентированных теорий Новера и Блазиса. Автор отмечает, что впервые в границах рассматриваемого времени устанавливается анатомо-физиологическая схема, прорабатывающая четкий порядок и регламентируемую последовательность действий танцовщика.

Хореографическим интерпретациям музыки С. Рахманинова посвящена статья Марьи Гендовой (Санкт-Петербург), а именно, миниатюрам выдающего балетмейстера К. Я. Голейзовского на музыку С. В. Рахманинова (63 том). Анализ поэтики хореографической мысли Касьяна Голейзовского позволяет постигать и поэтику почерка Сергея Рахманинова. М. Гендова верно подчеркивает желание Голейзовского ухватить, постичь процесс рождения и развития момента, т.е. желание интерпретировать его, создать то художественное многообразие повторяемого, «в котором можно увидеть будущность, «распеленав» её от наслоений сиюминутности».

Кроме инструментальной, оперной и балетной музыки, на страницах альманаха XV форума «Диалога культур и арт-парадигм» представлена широкая галерея *жанров национальных культур*. Так, Анастасия Кучеренко (Санкт-Петербург) освещает семантический аспект понятий, составляющих основу испанского танца *фламенко* (64 том). Автор представляет структуру танцев фламенко, сводя воедино в таблице элементы пения, их описание и хореографические движения. Подчеркивается тот факт, что искусство фламенко – это определенный образ жизни, требующий от носителя культуры фламенко полного погружения в данную культурно-этническую среду, включая не только овладение техникой и ритмикой танца, но и семантическое осмысление его компонентов, являющихся неотъемлемой частью искусства фламенко.

В статье М. Корчака (Электросталь) исследуется духовный тип восприятия *бельканто* в контексте мистериальных действий западно-европейской и православной традиций (63 том). По мысли автора, бельканто является ёмким специфическим средством межличностного общения, продуцирующим весь спектр транскоммуникационных процессов. Ориентиром в этом плане становится опера «Сомнамбула» В. Беллини, синтезирующая принципы реализма и мистики. В другой своей статье, посвященной судьбе бельканто (64 том), М. Корчак задается вопросом о том, есть ли будущее у классического бельканто, если его эпоха находится в далеком историческом прошлом. Оценивая бельканто как один из индикаторов подлинности музыкальной культуры, автор предсказывает будущее жанра в системе географических макрорегионов и национальных государств. Так, с одной стороны, западный культурный ареал бельканто сократится и из-за недостаточной подпитки с Востока оскудеет. Напротив, восточный ареал, по мысли ученого, благодаря государственной поддержке, будет постепенно избавляться от лингвистических и стилистических трудностей и приближаться к традиционному варианту исполнительства.

Ольга Белецкая (Москва) изучает истоки *французского клавесинизма* на основе творчества основоположника французской клавесинной школы Жака Шампиона де Шамбоньера и двух его выдающихся учеников – Луи Куперена и Жана-Анри д'Англебера (63 том).

Юлия Шатских (Ханты-Мансийск) исследует вопросы модальности в музыке Клода Дебюсси на примере его фортепианной прелюдии «Паруса» (66 том).

К вопросу эволюции *концертно-сонатной формы* в творчестве С. В. Рахманинова обращаются Ольга Астахова и Наталья Кудрявцева (Москва), исследуя данную тему на примере рахманиновских концертов (63 том).

Анастасия Шевцова (Саратов) совершает удивительное погружение в сферу колористического поиска Софии Губайдулиной на примере Концерта для альты с оркестром «Ночная песнь рыбы», написанного в 1996 году по заказу Чикагского симфонического оркестра (66 том). По мнению автора статьи, данный альтовый концерт представляет альт как *личность*, наделённую сильным, волевым характером, которая ведёт за собой, в определённой степени даже подавляет, окружающую среду, представленную оркестром.

Группа статей альманаха посвящена *изобразительному искусству и его взаимосвязи с музыкой и другими видами искусств*. Мария Бурова (Москва) высвечивает роль традиций академизма в классическом академическом художественном образовании (63 том).

Ангелина Степанова (Астрахань) рассказывает о принципах работы композитора с живописным источником (64 том). Автор рассказывает о таких личностях, которые совмещали в себе мастерство сочинять музыку и профессионально рисовать картины. Среди них М. Чюрленис (многочастные, построенные по принципу сонатной формы циклы «Соната Солнца» (1907), «Соната звезд» (1908) и др.), А. Шенберг (картины «Портрет дамы» (1909), «Видения» (1910)), Э. Браун и Р. Хаубеншток-Рамаги, чьи партитуры представляют собой изображение графических объектов.

Современная инструментальная музыка раскрывается в другой статье А. Степановой, посвященной циклу «Картины Блейка» Дмитрия Смирнова (63 том). Автор рассматривает типы сюжетной персонификации, к которым прибегает композитор, которые соответствуют трём возможным принципам работы с живописными источниками: *сюжет как процесс* («История при свете Луны»), *сюжет как данность* («Авель») и *сюжет как состояние* («Лестница Иакова»). По мысли А. Степановой, Смирнов как композитор смог представить себя художником с кистью, изображая в музыке то, что отобразил на картинах Блейк, даже досказывая запечатлённый на полотнах сюжет.

Галина Овсянкина (Петербург) рассматривает диалог музыкального и изобразительного искусств на примере вокального цикла «Песни прекрасного пришельца» современного тамбовского композитора Александра Изосимова и картин Светланы и Сабира Гаджиевых (65 том).

Юлия Рязанова (Москва) обращается к деятельности художника И. Я. Билибина и в своей статье прослеживает эволюцию пейзажного жанра в «египетский период» его творчества (65 том).

Екатерина Скоробогачева (Москва) исследует генезис «русского импрессионизма» и его первые интерпретации (66 том) на примере творчества И. Грабаря, К. Коровина, А. Саврасова и других художников.

Целый ряд работ альманаха обращен к *театру* и вопросам театральной драматургии. Игорь Чистюхин (Орёл) исследует проблемы духовной и социальной перцепции на примере театральных зрелищ Античности и христианства (66 том).

Работа В. Алесенковой (Саратов) посвящена изучению *театрального символа* как выразительного средства в спектаклях российских и зарубежных режиссеров рубежа XX–XXI веков (63 том). В центре изучения – процесс эволюции символа, который развился в самостоятельное явление со своей уникальной структурой, включающей символическое действие. На практических примерах продемонстрировано, что в рамках театральной постановки место традиционного символа занимает номинальный символ – объект или персонаж, обретающий символическое звучание благодаря смысловым действиям актеров.

В статье Александра Ряпосова (Санкт-Петербург) на материале спектакля ТИМ «Учитель Бубус» (1925) исследуются взаимовлияние и взаимопроникновение драмы и оперы в творчестве В. Э. Мейерхольда (66 том). Автор исследует феномен, обозначаемый термином «спектакль на музыке», его драматургические особенности, почерпнутые из музыки или аналогичные музыкальным средствам композиции.

Татьяна Гершбейн (Израиль) в статье «В поисках исчезающих часов» обращается к психологическим проблемам пожилых людей и их отображении в современном *кинематографе* (63 том). Проблема актуализирована на примере фильма «Отец» с Энтони Хопкинсом, играющим роль пожилого человека с ментальными нарушениями (деменцией). Необычным является тот факт, что автор, на основе разработанных приёмов валидации для общения с дезориентированными людьми удалось разработать техники музыкальной валидации и их адаптации к музыкальным занятиям.

Татьяна Шак (Краснодар) видит музыкальный компонент в качестве средства реализации социальной проблематики в отечественном кино (66 том).

Эрнесто Тригеро (Куба) в центр одного из своих исследований *ставит скульптурные произведения*, а именно парк памятников Антонио Масео Грахалесе в Гаване (63 том). В своем эссе автор отразил процесс создания этой скульптурной группы в кубинской столице. Анализируется образ героя в этот период, а также описываются подробности похода Сантьяго в честь Масео. Э. Тригеро рассматривает генезис конной скульптуры на фигуре кубинского памятника в социокультурном контексте, вводя в контекст художественной и гражданской полемики вокруг данного объекта.

В работах И. Каменской (Саратов) с разной стороны раскрываются вопросы *менеджмента в сфере культуры*. В одной из статей (63 том) арт-проектирование высвечивается сквозь призму системно-мыслительностной методологии, разработанной основателями Московского методологического кружка (П. Щедровицким, В. Глазычевым, С. Зуевым, О. Генисаретским). Представлены три уровня метаметодологии проектирования (проект – проектность – проектное мышление), над которыми «надстраивается» проектная аналитика. В другой статье того же автора (64 том) исследуются принципы изучения целевой аудитории творческих проектов, ключевые моменты, которые необходимо учитывать на предпроектной стадии, где необходима актуализация проблемы посредством количественного исследовательского инструмента – опроса.

Ариадна Гусева (Магнитогорск) на страницах альманаха (63 том) представила *научно-просветительский проект* «Опера: тайна жанра», состоящий из трех этапов. В него вошли: Концерт «Опера представляет...» (для начинающих оперных певцов), Концерт «ОПЕРА – главные герои» и Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Опера: взгляд изнутри».

О *музыкально-театральных проектах* на Кубе мы узнаем из статьи Эрнесто Тригеро о сезонах русских балетов (64 том). Автором описываются гастроли двух балетных трупп, связанных с «Русскими сезонами» С. Дягилева, которые состоялись в Сантьяго-де-Куба в летнем театре Виста Алегре в 1918 году. Это труппа Альбертины Раш, использующая хореографические произведения и атмосферу «Русских сезонов» и труппа под руководством известной балерины Анны Павловой, ведущей исполнительницей балетов Михаила Фокина.

Елена Жданова (Санкт-Петербург) делится сведениями о *международном проекте* «Рильке и Россия» (2017–2018), посвященному творчеству выдающегося немецкого поэта.

Статья Светланы Заельской (Оренбург) посвящена клубной деятельности и организации мероприятий, посвященных представителям многочисленных национальных культур, населяющих пространство Южного Урала (64 том). Мы узнаем о проектах разного масштаба в рамках сотрудничества со славянскими (белорусскими, украинскими, польскими) культурными центрами, а также представителями татарской, башкирской культур и других представителей многоликого межкультурного пространства.

Нина Коноплева и Анастасия Поветкина (Владивосток) раскрывают роль досуговой деятельности в сохранении самобытной культуры малочисленных народов Приморского края (64 том).

В ряде исследований XV форума «Диалог искусств и арт-парадигм» прослеживается устойчивый интерес к *искусству дальневосточных традиций*. Так портрету художника в контексте эпохи (Саэки Юдзо) посвящена статья Л. Ахмыловской (Владивосток), которая знакомит с жизнью и творчеством одного из ярчайших японских художников, живших в Париже в начале XX столетия (63 том). Автор также исследует кросскультурные интерпретации философии японского коллекционера, историка искусств Янаги Мунэси или Янаги

Созцу (64 том), разработавшего термин *мингей* и основавшего движение *мингей*, связанное с культурой народных ремесел.

Виктория Малых (Оренбург) исследует творчество Рюносукэ Акутагава и роль русских писателей-классиков как вдохновителей творчества классика новой японской литературы (65 том).

В статье Надежды Догоровой (Москва) исследуется апотропеическое значение свадебного обрядования у древней мордвы и других народов Поволжья (64 том). Речь идет о значении вельхтерда как семантического приема интегрирования этнопластического исполнительского стиля мордвы.

Алина Нигматуллина (Оренбург) видит русскую народную сказку как проводницу христианского мирозерцания (65 том).

Ирина Яценко (Луганск) исследует тенденции возникновения кавер-версии в эстрадной вокальной музыке (66 том).

В статьях представленного альманаха есть тексты, обращающие нас к дисциплинам, контекстно связанным с искусством. Так, *творческо-педагогическим* возможностям при обучении студентов *иностранному языку* (63 том) посвящена работа А. Кучеренко (Санкт-Петербург).

Ирина Зимина (Тамбов) рассказывает о роли *художественных иллюстраций* в восприятии психологического образа литературного героя (64 том).

Инесса Кулагина (Москва) рассматривает *физическую культуру* как фактор художественного образования и активизации культурологической деятельности в музыкально-пластическом движении (64 том), а Галина Горбулич (Луганск) актуализирует проблему *воспитания интереса детей* к академическому музыкальному искусству в ракурсе современных педагогических парадигм (63 том).

Елена Матвеева, Надежда Котнова (Москва) обращаются в своей статье к вопросам динамизации процесса слушания музыки в вузовском курсе (65 том).

Елена Степанова (Оренбург) говорит об использовании современных педагогических технологий в обучении студентов творческого вуза (66 том).

Анна Меньшиков (Саратов) исследует *историю* поселенцев «Русской Америки» – северо-западной части американского континента, включавшей такие территории как Аляска, Алеутские острова и колония Росс в Калифорнии (65 том).

Светлана Шлыкова (Саратов) вносит новые контексты в историю родного города. В статье «Футуристический Саратов» (66 том) она рассказывает об удивительных событиях, связанных с пребыванием В. Маяковского в Саратове, где он был трижды с гастрольями и выступлениями.

Виктор Петров и Наталья Заварницына (Самара) затрагивают вопросы специфики *инклюзивного* театрального искусства, выстраивая контуры новой «социальной» парадигмы «особого» театра (65 том).

67 том альманаха посвящен презентации недавно изданных книг постоянных участников форума «Диалог искусств и арт-парадигм».

Ирина Татаринцева (Тамбов) представила научные публикации Тамбовского государственного музыкально-педагогического института, посвященные 150-летию юбилею С. В. Рахманинова. Объем проведенных исследований и осуществленных публикаций, их тематическая разноплановость, теоретическая и практическая ценность, а также широкая вовлеченность профессорско-преподавательского и студенческого континентов в изучение творческого наследия и личности нашего великого соотечественника, позволяют говорить об огромной работе, ставшей подлинным «приношением» великому маэстро от Тамбовского музыкального вуза.

В Санкт-Петербургском издательстве имени Н. И. Новикова вышла книга Левона Акопяна «Мои музыкальные миры». Книга избранных статей московского музыковеда отражает энциклопедически широкий круг его профессиональных интересов: от вопросов методологии музыкальной науки и анализа средневековых армянских духовных песнопений до творчества Дмитрия Шостаковича, музыки советской эпохи, музыкального авангарда и наследия малоизвестных композиторов XX века.

В Саранске вышла новая монография Н. И. Ворониной о выдающемся мыслителе XX столетия Михаиле Бахтине, который почти четверть века прожил в Саранске, работая в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева. Статьи и воспоминания написаны Н. И. Ворониной в разное время, но объединены одним желанием – показать вехи жизни и творчества Бахтина, связанные с этим городом, поделиться опытом прочтения работ Бахтина, рассказать о личных встречах с Бахтиным и с его друзьями, а также представить воспоминания и архивные материалы, публикуемые полностью впервые с комментариями автора книги. Представлены также три рецензии на данное издание.

Наталья Серова (Саратов) представила серию монографий, которой отметил свой юбилейный (2023) год Александр Иванович Демченко, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств России, главный научный сотрудник и руководитель Международного Центра комплексных художественных исследований Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Они представляют ряд важнейших для российской музыкальной традиции имен XIX – начала XXI столетий: «Первый классик русской музыки. Очерки о жизни и творчестве М. И. Глинки», «Сергей Рахманинов. Очерки творчества», «Сon tempo Игоря Стравинского», «Творчество С. С. Прокофьева», «Творчество Родиона Шедрина. К 90-летию со дня рождения» и находящаяся в настоящее время в издании книга «Альфред Шнитке. Очерки жизни и творчества». В альманахе также опубликован фрагмент книги А. Демченко о творчестве Родиона Шедрина.

В 2023 году в издательстве «Научный консультант» вышла монография Павла Овчинникова и Марины Зайцевой «Московская джазовая школа: история формирования и развития». В монографии обобщены результаты

проведенной научно-исследовательской работы по истории и теории отечественного джазового искусства. В ней впервые рассмотрена хронология российского джаза и выявлены этапы его становления и развития, выявлены существенные характеристики московской джазовой школы в ее генезисе, проанализированы исторические, культурные, социологические предпосылки и условия институализации джаза в советском культурном пространстве. Представлены также рецензии Анатолия Цукера и Светланы Сигиды, а также фрагмент из этой книги.

А. И. Демченко сделал презентацию коллективной монографии А. Л. Казина и Ю. А. Закунова «Цивилизационная реформа Петра Великого и судьбы русской духовной культуры», которая вышла в Москве в «Институте Наследия» в 2023 году. В альманахе можно ознакомиться с предисловием и главой из этой книги «Революция Петра Великого и русская идеология».

Полина Волкова (Санкт-Петербург) представила монографическое исследование Натальи Юрьевны Киреевой, в центре которого находится коммуникативно-аксиологическая направленность музыкального театра. Фрагмент книги также присутствует в альманахе.

Татьяна Котович (Витебск) познакомила со своей новой книгой «Победа над Солнцем», которая является восьмой книгой из серии «Витебские конспекты», посвященной истории и творчеству членов УНОВИСа, творческого объединения, созданного Казимиром Малевичем в Витебске в 1920 году.

Лариса Лабинцева (Луганск) рассказала о презентации коллективной монографии «Музыкально-педагогическое образование: история, теория, методика», которая состоялась в Луганском государственном педагогическом университете в 2022 году. Также были представлены учебные пособия разных авторов. Так, в «Современных музыкально-педагогических технологиях» Л. Лабинцевой раскрываются теоретические и практические возможности современных музыкально-педагогических технологий, используемых в музыкальном образовании. Учебное пособие Л. Лабинцевой и О. Дрепиной «Музыкальная педагогика и психология» посвящено изучению направлений музыкальной педагогики и психологии, вопросам становления и развития музыкальной педагогики и психологии в зарубежном и отечественном знании; характеризуются разнообразные формы и методы педагогического воздействия. Материалы сборника научных и публицистических работ «Музыкально-педагогический факультет: годы, события, люди» посвящены 60-летию факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович Луганского государственного педагогического университета.

Елена Михалева (Луганск) представила двухтомную монографию «Друзья мои! Прекрасен наш союз!», посвященную двадцатипятилетию творческого содружества Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского с Музыкальным центром французского города Рош-ла-Мольера. Вторым представленным изданием является «Лекторская Практика. История мировой музыкальной культуры» – учебное пособие для студентов музыкальных и теоретических факультетов, вышедшее в 2021 году. В учебном пособии рассматриваются вопросы одной из главных сфер музыкального просветительства – искусства лектора-музыковеда, в нем дана жанровая классификация лекторской деятельности, определена значимость этого вида творчества, изложена методология подготовки лекции с учетом образовательного уровня аудитории и ее возрастного ценза. Особое внимание уделено тематике лекций, использованию знаний смежных видов искусства и литературы, ораторскому мастерству и сценической культуре.

В альманахе представлен ряд ключевых исследований Татьяны Свистуненко (Саратов): «Эволюция раннебарочной фуги в клавирном творчестве И. С. Баха» (2021); учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов музыкальных вузов «Приемы полифонической техники в гомофонической фортепианной литературе» (2014).

Из изданий зарубежных партнеров Международного Центра комплексных художественных исследований выделяется монография Стрениачиковой Марии Младшей (Словакия) «Ела Шпиткова: жизнь со скрипкой» (2018). Также можно ознакомиться с фрагментом монографии В. Холоповой, посвященной творчеству Р. Щедрина. Первое издание монографии В. Холоповой «Путь по центру. Композитор Родион Щедрин» вышло в 2000 году. Второе издание этой монографии, значительно дополненное, было приурочено к 90-летию Р. К. Щедрина и вышло в издательстве «Композитор» в 2022 году.

Виктория Алесенкова (Саратов) представила издания Николая Андреевича Хренова, доктора философских наук, главного научного сотрудника сектора художественных проблем массмедиа Государственного института искусствознания, профессора кафедры эстетики, истории и теории культуры Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова, члена Научной коллегии Российского культурологического общества, члена Союза кинематографистов России и Союза театральных деятелей России. Среди изданий – «Новая визуальность как проблема культуры» (2019), где предпринят анализ становления в последних столетиях новой визуальной культуры, ставшей возможной на основе технологии. В ней можно выделить несколько фаз: фотографическую, кинематографическую, телевизионную и ту, что началась с возникновением Интернета. В монографии «Визуальная коммуникация: культурологические исследования» (2019) при осмыслении новой визуальности в ее актуальных проявлениях затрагиваются такие вопросы, как мозаичные структуры коммуникации, прорыв принципа программности в сюжетные построения, роль монтажа в организации произведения, а также нарастание в культуре процессов виртуализации.

В монографии «Теория аудитории медиа: публика в истории культуры» исследуется проблематика социального функционирования искусства в истории. Придерживаясь междисциплинарной методологии, автор ставит своей целью преодоление разрыва, существующего между социологическими и историческими подходами, между синхронией и диахронией в исследовании публики.

66 том альманаха имеет удивительное и не совсем типичное для научных сборников – поэтическое приложение. В нем представлена поэзия саратовских авторов Ларисы Гусаровой и Светланы Дементьевой.

Поэзия С. Дементьевой – венок приношений-посвящений саратовским деятелям культуры и науки, которые объединены названием «Комплименты на счастье». Поэтическими амулетами поэт одаривает саратовского актера ТЮЗа Владимира Конева, директора Музея саратовской гармонике Павла Никитина и человека, без которого просто не существовала бы этого альманаха, Александра Ивановича Демченко, руководителя и идейного вдохновителя «Диалога искусств и арт-парадигм».

Автору этих строк, как и многим студентам Саратовского музыкального училища, посчастливилось соприкоснуться с педагогом, блистательным продолжателем традиций в области теории музыки и сольфеджио, Ларисой Альбертовной Гусаровой. Однако благодаря альманаху раскрывается новая грань творчества великолепного педагога и музыканта, а потому завершить обзор хотелось бы строками одного из ее стихотворений, посвященному «Лунному свету» К. Дебюсси.

*Луна беспечно в высоте дремала,
И снились ей безоблачные сны,
В которых она к звёздам улетала,
Они блистая, были тайн полны.*

Источники | References

1. Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2023. Т. 63-68.

Информация об авторах | Author information

Каменская Ирина Владимировна¹, к. соц. н., доц.

¹ Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова

Irina Vladimirovna Kamenskaia¹, PhD

¹ Sobinov Saratov State Conservatoire

¹ artfrau@gmail.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 30.04.2024; опубликовано online (published online): 14.06.2024.

Ключевые слова (keywords): XV Международный форум «Диалог искусств и арт-парадигм»; междисциплинарные исследования; музыкальные стили; современное искусствоведение; XV International Forum "Dialogue of Arts and Art Paradigms"; interdisciplinary research; musical styles; contemporary art studies.