

RU

Рецензия на монографию: Демченко А. И.
Смысловые концепты всемирного художественного наследия.
М.: Наука, 2021. 614 с.

Пестрякова Л. С.

Аннотация. В рецензии осуществляется анализ монографии «Смысловые концепты всемирного художественного наследия» (2021) доктора искусствоведения, профессора А. И. Демченко, посвященной интегративному подходу в рассмотрении мировой художественной культуры. Данный научный труд адресован как искусствоведам-профессионалам, так и любителям искусства. В научной рецензии особое внимание уделяется основополагающей для рецензируемой работы концепции мирового художественного процесса, позволяющей в призме искусства получить широкое представление об исторической картине мира вообще.

EN

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

Pestryakova L. S.

Abstract. The opinion paper analyses the monograph “Semantic Concepts of the World Artistic Heritage” (2021) by the Doctor in Art Studies, Professor A. I. Demchenko, devoted to the integrative approach in the consideration of world artistic culture. This scientific work is addressed to both professional art historians and art lovers. The opinion paper pays special attention to the concept of the world artistic process, which is fundamental for the reviewed work and makes it possible to get a broad idea of the historical picture of the world in general through the lens of art.

В издательстве «Наука» в 2021 году вышла монография «Смысловые концепты всемирного художественного наследия». Её автор – доктор искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского и Тамбовского музыкально-педагогического института имени С. В. Рахманинова, главный научный сотрудник и руководитель организованного им Международного центра комплексных художественных исследований, действительный член (академик) Российской и Европейской академий естествознания, действительный член (академик) Академии общественных и фундаментальных наук имени М. В. Ломоносова (председатель отделения «История и теория искусств»), заслуженный деятель искусств России, заслуженный деятель науки и образования, лауреат Премии имени Д. Д. Шостаковича и Международной премии имени Николая Рёриха, лауреат премии для научно-педагогических работников высшего образования «Высота», почётный гражданин города Саратова и почётный гражданин Саратовской области, лауреат множества конкурсов на лучшую научную книгу А. И. Демченко.

За приведённым, далеко не полным перечнем регалий скрывается подвижническая деятельность выдающегося учёного, который к настоящему времени является автором более 1700 научных публикаций и свыше 300 книжных изданий, в том числе опубликованных в московских издательствах «Наука», «Высшая школа», «КноРус», «Русайнс», «Юрайт», «Музыка», «Композитор», а также за рубежом – в данном отношении он безусловный лидер современного отечественного искусствознания.

Его труды последних трёх десятилетий открывают новое научное направление – **всеобщее искусствознание**, которое своей целью ставит комплексное изучение всех видов художественного творчества (литература, изобразительное искусство и архитектура, музыка, театр и кино). Одним из важнейших результатов реализации идей данной концепции как раз и является только что изданная книга.

Разговор о ней следует начать с того, что она принадлежит перу *одного* автора. Дело в том, что обычно издания подобного рода – плод труда больших авторских коллективов. Упоминаем об этом не только для того, чтобы подчеркнуть, насколько гигантский труд предпринял А. И. Демченко. Принадлежность всей книги одному автору обеспечивает ряд несомненных преимуществ, состоящих прежде всего в единстве научных установок и в монолитности манеры изложения.

С точки зрения единства сразу же обращает на себя внимание следующее. Мы изначально привыкли к тому, что всегда и неизбежно возводится некая «берлинская стена» между отечественным и зарубежным искусством, а в последнем ещё вдобавок устанавливается дифференциация на отдельные национальные школы. А. И. Демченко решительно отказывается от подобных разделений, восходя в своём изложении от частного и локального к целому и общечеловеческому, формируя тем самым представление об интернациональной сокровищнице культурных ценностей, что корреспондирует позитивным тенденциям идущего ныне процесса глобализации.

Далее, столь же решительно преодолевается не менее привычное деление на отдельные виды искусства, внутри которых к тому же выделяются соответствующие жанровые виды и подвиды. Картина художественного творчества предстаёт увиденной как бы с высоты птичьего полёта, что способствует целостному восприятию происходившего на той или иной стадии исторической эволюции.

В своё время автору рецензии довелось посещать лекции, которые Александр Иванович Демченко проводил в Саратовской областной научной универсальной библиотеке. То был поистине гигантский марафон, продлившийся более шести лет. Перед слушателем-зрителем постепенно раскрывалась всеобъемлющая панорама происходившего в художественной жизни разных эпох и разных народов.

Это многообразие от лекции к лекции складывалось в грандиозную картину не только бытия искусства во всех его ипостасях, но и встававшего за ним бытия человечества в его эволюции от простейших форм первоначального существования к изошрённым способам художественного выражения в авангардных системах XX столетия.

Как сейчас автор рецензии помнит поражавший её и других слушателей тех лекций сильнейший эффект, возникавший в ходе переключения от одного вида искусства к другому. Эффект этот обострялся ввиду сопоставления контрастных компонентов иллюстративного ряда: слайды с изображением архитектурных памятников или репродукциями живописных полотен и тут же музыкальные фрагменты, перемежаемые воспроизведением отрывков литературных произведений.

И эффект состоял не только во взаимообогащающем комплексе воздействия названных компонентов. Приходилось вновь и вновь осознавать, что между различными видами художественного творчества отнюдь нет тех барьеров, которые кажутся столь привычными. А вслед за тем начинаешь понимать, насколько всё в этом мире взаимосвязано и при всех внешних отличиях стран и народов какой цементирующей доминантой является единство времени, которому они принадлежат.

В своём «письменном» запечатлении труд А. И. Демченко производит особенно сильное впечатление. Только теперь, перелистывая страницу за страницей, воочию представляешь, какой колоссальный объём знаний обо всём на свете стоит за этим фолиантом. Но при внимательном вчитывании ещё более поражает то, как безупречно сцеплено столь невообразимое множество логикой стержневых скреп, раскрывающих магистрали художественного процесса в его движении от истоков к нашим дням.

Опора на методологию последовательного и комплексного рассмотрения всех видов искусства «единым потоком» даёт принципиально новое качество на путях формирования интегративного знания о художественной культуре. И стоит подчеркнуть – о культуре именно и действительно *всемирной* в её органически целостном охвате.

Сказанное подразумевает в данном случае и следующее: обзор основных явлений всех видов художественного творчества, охватывающий всю его историческую панораму – от истоков до рубежа XXI столетия. Разумеется, в рамках даже весьма развёрнутого текста (свыше шестисот страниц большого формата) просто физически было невозможно вместить хотя бы малую часть созданного человечеством. Поэтому автором проведён жёсткий отбор самого показательного материала. И в нём, в свою очередь, словно лучом прожектора высвечивается самое необходимое с выходами на компактные характеристики избранных явлений. В результате складывается впечатление безусловной полноты изложения.

Ведущим принципом этого изложения становится гибкое сочетание широких обобщений и совершенно осязаемой конкретики. Определяющим стержнем становится авторская рефлексия, аналитическая мысль, но каждый её поворот аргументируется и расцветивается кратким этюдом-иллюстрацией по канве того или иного произведения искусства. При этом А. И. Демченко поистине виртуозно оперирует материалом, принадлежащим различным видам искусства и различным национальным школам.

Также необходимо отметить тот факт, что в техническом отношении рецензируемая книга идеально приспособлена для полноценного восприятия всего вовлечённого в неё художественного материала. Помимо изобразительного ряда (архитектурные виды и образцы изобразительного и декоративного искусства), непосредственно в тексте приводятся отрывки из литературных произведений, а упоминаемые изображения и музыкальные фрагменты можно параллельно чтению просмотреть с компьютерного диска. Эти тщательно подобранные иллюстрации впечатляют и чисто количественно: свыше 800 репродукций и фотографий и около 250 музыкальных фрагментов.

По характеру изложения данное издание может служить исключительно содержательным, энциклопедически познавательным чтением для любого интересующегося художественной культурой. Но что ещё важнее – перед

нами подлинное *исследование*. Действительно, оно представляет собой не просто информационный сбор (пусть гигантский и полезнейший), а глубинную, всеобъемлющую *концепцию* мирового художественного процесса.

Причём эта концепция даёт в призме искусства широкое представление об исторической картине мира вообще. И необходимо добавить, что в ряде случаев она открывает такие грани и аспекты бытия, которые оказываются доступными осмыслению только благодаря художественным текстам. К слову, одна из предыдущих книг А. И. Демченко была всецело направлена именно на подобный подход – «Картина мира в музыкальном искусстве России начала XX века» (М., 2005).

В отношении исследовательского профиля рецензируемого труда особо следует остановиться на положении в его основу методе рассмотрения художественного материала. Весь этот материал изучается под углом зрения содержащихся в нём идей и концепций, образно-смысловых ракурсов и тенденций, характерных для соответствующего этапа исторического развития. И на этой основе формируются магистрали художественного процесса, что даёт принципиально новые и значимые результаты для его оценки и восприятия.

Итак, впечатляет уже сама по себе всеохватность рассматриваемого труда. Всеохватность касается и вовлекаемого в его пространство материала – а это едва ли не всё наиболее значимое из художественной кладовой названных эпох: словесность, пластические искусства и музыка, театр и кино. Удивительно, как это удалось вместить в однотомник, пусть чрезвычайно большой и с «плотной печатью» – удалось это не только за счёт предельной компактности изложения, но прежде всего благодаря используемому автором методу концептуального осмысления, что определило, пожалуй, главное достоинство данной книги.

Исследовательский концептуализм А. И. Демченко означает отсутствие чистой информативности самой по себе, исключение «самодостаточного» описания произведений искусства и преодоление сугубо искусствоведческого анализа как такового. Всё в нём подчинено проникновению в общечеловеческий смысл происходящего в художественном творчестве. За выявляемыми идеями и тенденциями творческого процесса просматриваются магистрали того, чем жили люди изучаемого исторического времени. Воссоздаваемая художественная картина мира становится инструментом высшей обобщённости, что позволяет ограничиться рамками, хотя и «толстой», но одной книги. Также следует отметить, что этот неукоснительно проводимый автором обобщающий подход снимает традиционные границы между различными видами искусства – они истолковываются как единые в своей сути, но воплощающие соответствующие художественные идеи в разном материале.

Известно, что сам автор рассматривает данное издание как эскиз тех грандиозных проектов, над которыми он работает в настоящее время. Имеются в виду «Художественная энциклопедия (Литература. Изобразительное искусство. Архитектура. Музыка. Театр и Кино)» и особенно «Вселенная слова, цвета, звука», тома которой должны составить как раз те разделы, которые представлены в книге: Древний мир, Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Просвещение, Романтизм, Постромантизм, Модерн I (1890-1920-е годы), Модерн II (1930-1950-е годы), Модерн III (1960-1980-е годы), Постмодерн (рубеж XXI столетия) и «Золотой век» русской художественной культуры.

Возвращаясь к предварительной реализации этого проекта в книге «Смысловые концепты всемирного художественного наследия», остаётся заметить, что при всей глубине и ёмкости суждений изложение в ней отличается завидной живостью и непосредственностью. Автор широко пользуется профессиональной терминологией различного наклона, то есть относящейся к литературе, изобразительному искусству, музыке и т. д., но всегда делает это корректно и «в меру», избегая избыточности аналитических описаний и перегруженности специфическими дискурсами.

Информация об авторах | Author information

RU Пестрякова Людмила Сергеевна¹, к. филос. н., доц.
¹ Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

EN Pestryakova Lyudmila Sergeevna¹, PhD
¹ Saratov Chernyshevsky State University

¹ Lspestr@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 03.06.2022; опубликовано (published): 30.07.2022.

Ключевые слова (keywords): А. И. Демченко; всемирное художественное наследие; концепция мирового художественного процесса; всеобщее искусствознание; A. I. Demchenko; world artistic heritage; universal art studies; concept of the world artistic process.