

RU

К вопросу о создании художественной картины мира

Демченко А. И.

EN

To the issue of creating art picture of the world

Demchenko A. I.

В предисловии к предыдущему номеру журнала **“Pan-Art”** говорилось об общих исходных установках данного периодического издания, в том числе о предпосылках построения художественной картины мира и о формировании знания о мире и человеке, исходя из образно-семантической системы искусства, а также о возможностях междисциплинарных комплексных исследований в области искусства, рассматриваемого во всех его разновидностях.

В качестве конкретного опыта подобного подхода в ближайших выпусках журнала предлагается публикация большого цикла статей, каждая из которых посвящена той или иной художественно-исторической эпохе, и сам цикл строится в последовательном движении из глубины веков к современности.

Создание художественной картины мира предполагает разработку комплекса следующих взаимодополняющих аспектов:

- осуществлять исследование, посвящённое проблематике, находящейся на пересечении художественной культуры и исторического знания;
- осознать искусство как род художественной памяти, свидетельство породившей её эпохи, то есть видеть в искусстве форму деятельности, позволяющую моделировать облик мира и человека присущими ему средствами;
- выявить основные процессы и тенденции, характерные для искусства той или иной эпохи, и на этой основе реконструировать его целостную панораму для данного периода.

Механизм построения художественной картины мира видится в диалектически поступательном восхождении от изучения конкретно-специфических реалий художественной образности и стилистики к широким обобщающим категориям, раскрывающим общезначимое жизненное содержание. Если второе органично проистекает из первого, то этим исключается возможность подмены неповторимой художественной данности некими умозрительными или даже спекулятивными построениями и осуществляется выявление тех общечеловеческих сущностей, которые так или иначе претворены в художественной ткани произведений искусства.

Предпочтительный метод исследования в таком случае видится следующим. Для того чтобы осуществить анализ содержательных аспектов искусства, за которыми просматривается соответствующая структура жизнеощущения, выявляется ряд тенденций – как ведущих, так и периферийных (чаще всего они материализуются в виде определённых художественных течений и направлений). Каждое из явлений исследуется в диалектике его эволюционного становления – от начальной стадии через качественное состояние на центральной фазе (это определяющий момент изучения) к его завершению. При этом с особым вниманием изучаются истоки рассматриваемого явления, что позволяет доказать закономерность его «прорастания» из предшествующей художественной субстанции.

С точки зрения создания художественной картины мира примечательны не любые тенденции вообще, а те, в которых нашли выражение идейно-смысловые мотивы и различного рода семантические ориентиры. Их выявлению подчиняется весь круг выразительных средств. То есть речь идёт о том, чтобы мыслить содержательными категориями, подчиняя этому все аналитические ресурсы, любые факты и данные. Выделяемые по содержательно-смысловому признаку тенденции, а также складывающиеся на их основе художественные течения и направления всегда представлены большей или меньшей группой созвучных между собой произведений. Важна именно их идейно-образная общность, независимо от принадлежности различным национальным школам, жанрам, индивидуальным стилям.

Руководящей нитью должно быть выявление общезначимых процессов, характерных для искусства соответствующего периода. Поэтому всё локальное и специфически-индивидуальное имеет смысл отмечать лишь постольку, поскольку оно связано с определяющими тенденциями данного исторического этапа. Используемый при этом метод изучения художественно-исторического процесса «поток» подразумевает комплексно-системное освоение совокупности сходных по своей направленности произведений с выявлением общих типологических особенностей, качеств, свойств содержания и стиля.

В ходе рассмотрения той или иной художественной эпохи «единым потоком» в орбиту исследования вовлекается всё существенное в фонде этой эпохи, что призвано обеспечить полноту и объёмность общей панорамы. Причём при стремлении к достижению полноты и объёмности общей картины путём вовлечения в анализ самого разнохарактерного материала вполне оправдана преимущественная ориентация на шедевр. Не может быть сомнения в том, что в шедеврах с максимальной отчётливостью предстаёт всё наиболее характерное и с точки зрения моделирования художественной картины бытия, поскольку они по самой своей сути становятся средоточием истины о мире и человеке, фиксацией наиболее существенных жизненных проявлений.

При этом осуществляется восхождение от специфически-художественного к более широким, культурологическим и социологическим категориям, а через них – к осмыслению общечеловеческого содержания, заложенного в произведении. Следовательно, речь идёт о понимании того или иного артефакта как художественного свидетельства породившей его эпохи, а в искусстве как таковом на передний план выдвигается способность присущими ему средствами моделировать облик мира и человека.

Последовательное и комплексное рассмотрение всех видов искусства единым потоком призвано дать принципиально новое качество на путях формирования интегративного знания об искусстве. Принципиально важный момент состоит и в самом рассмотрении материала, когда всё подчинено изучению мирового художественного процесса с точки зрения выявления художественных идей и концепций, ведущих образно-смысловых линий и пластов, характерных для соответствующего этапа исторической эволюции.

Остаётся вкратце наметить общую панораму движения эпох, какой она будет представлена в планируемом цикле статей.

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 н. э.) и время ранних цивилизаций (приблизительно 4-е – 2-е тысячелетия до н. э.).

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

На смену ей пришло *Средневековье* с временным ареалом около полутора тысячелетий, 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 и до середины XVIII века принадлежало эпохе Барокко.

Завершала протяжённость Новой эры эпоха, которую предпочтительно именовать *Классической*, поскольку именно с середины XVIII 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 столетие). 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).

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-е и 1850-1880-е годы.

Искусство первого из этих периодов (1810-1840-е годы), действительно, прошло под знаком ярко выраженных романтических тенденций, и данному периоду мы с полным правом можем дать имя *Романтизм*.

Но творчество следующего периода (1850-1880-е годы) 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 в изобразительном искусстве. Вот почему по отношению ко времени 1850-1880-х годов уместно обозначение *Постромантизм*.

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

В силу того, что в начале XX века широко фигурировали термины *модерн*, *стиль модерн*, *танец модерн*, *модернизм*, есть смысл обозначить нарождавшуюся тогда эпоху как *Модерн*, и в соответствии с членением 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 годы) – *Модерн II*; вторая половина XX века (1960-1980-е годы) – *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. И следует заметить, что эпоха Модерн открыла эволюцию эры, которая в исторической науке фигурирует как *Новейшее время*.

Уместно задаться вопросом: если период Постмодерн завершился к концу 2010-х годов, то что можно прогнозировать на ближайшую перспективу? 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.

¹ Центр комплексных художественных исследований,
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): 09.02.2023; опубликовано (published): 30.03.2023.

Ключевые слова (keywords): художественная картина мира; журнал “Pan-Art”; художественная память; изучение художественно-исторического процесса; art picture of the world; ‘Pan-Art’ journal; artistic memory; research of artistic and historic process.