ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА ИСКУССТВ В КОНТЕКСТЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А. В. Макаревич,

*кандидат искусствоведения, доцент, заведующий
кафедрой менеджмента социально-культурной деятельности
учреждения образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»*

Аннотация. Современный этап развития художественной культуры обусловил необходимость обращения к междисциплинарным исследованиям, которые направлены на осмысление и переосмысление феномена синтеза искусств. Стремление художников объединять различные формы и способы художественного выражения в одном произведении не является феноменом исключительно Новейшего времени, а берет начало в глубокой древности, когда зарождались первичные синкретические формы творчества. Однако именно в XX–XXI вв. поиск новых форм взаимодействия между различными видами искусства принял особый размах, во многом благодаря стремительному развитию информационных технологий, мультимедийных и цифровых средств создания и транслирования артефактов, а также растущей потребности художников в реализации глубокого и многогранного художественного феномена новыми способами.

Ключевые слова: художественная культура, продукт творчества, синтез искусств.

THE PROBLEM OF SYNTHESIS OF ARTS IN THE CONTEXT OF DISCIPLINARY RESEARCH

A. Makarevich,

*PhD in Art History, Associate Professor, Head of the Department
of Management of Social and Cultural Activities of the Educational
Institution «Belarusian State University of Culture and Arts»*

Abstract. The modern stage of development of artistic culture has determined the necessity of paying attention to interdisciplinary research, which is aimed at understanding and rethinking the phenomenon of synthesis of arts. The desire of artists to combine various forms and methods of artistic expression in one work is not a phenomenon of exclusively modern times, but originates in ancient times, when the primary syncretic forms of creativity were just emerging. However, it was in the 20th–21st centuries that the search for new forms of interaction between various types of art took on a special scope, largely due to the rapid development of information technologies, multimedia and digital means of creating and broadcasting artifacts, as well as the growing need of artists to implement deep and multifaceted artistic expression in new ways.

Keywords: artistic culture, product of creativity, synthesis of arts.

Актуальность исследования вопроса синтеза искусств сегодня обусловлена рядом факторов. Во-первых, визуально-звуковые синтетические формы получили широкое распространение в настоящее время как в академических направлениях (концерты, фестивали, выставки), так и в массовой культуре (клипмейкинг, музыкальные шоу, рекламные проекты). Во-вторых, системное изучение синтеза искусств и форм его проявления открывает новые возможности для переосмысления классических теоретических положений об искусстве, помогает глубже понять механизмы восприятия современных артефактов, в том числе сенсорные и эмоциональные аспекты. Наконец, подобные исследования играют важную роль в практическом плане, в частности при создании современных образовательных программ (музыкально-художественные направления, мультимедийные курсы, курсы по digital art), а также при разработке новых форматов культурных мероприятий.

Возможность синтеза искусств на протяжении многих веков привлекала внимание исследователей, композиторов и художников. В научных трудах освещаются различные аспекты данной темы: от поиска связи между цветом и звуком до анализа современных мультимедийных произведений. Так, исследователь Г. П. Степанов предлагает рассматривать синтез искусств как взаимодействие, в ходе которого каждая составляющая сохраняет определенную самостоятельность, однако приобретает новые черты, влияющие как на форму, так и на содержание произведения. По его мнению, итоговый

художественный образ представляет собой качественно новое явление с многослойной структурой, недостижимой для отдельных искусств [8]. Согласно Т. Я. Вазинской, синтез искусств определяется как сочетание различных видов творчества, которое оказывает многостороннее эстетическое воздействие. Такое смешение позволяет создать произведение, способное затронуть зрителя или слушателя с разных эмоциональных и интеллектуальных сторон [5, с. 279]. Определение, представленное в «Словаре искусств», акцентирует внимание на том, что синтез искусств – это не просто совокупность элементов, а интеграция различных творческих направлений, таких как музыка, поэзия, танец и живопись, где ни один из компонентов не доминирует. Такое равноправное слияние способствует появлению уникальных произведений, обладающих самостоятельной эстетической ценностью [10, р. 395]. А. А. Мелик-Пашаев подчеркивает, что истинный синтез искусств проявляется в создании органичного целого, которое не является простым суммированием отдельных элементов. Это целостное произведение обладает особой художественной силой, возникающей благодаря глубокому взаимодействию разных форм творчества [7, с. 612–613]. В трактовке А. Я. Зись синтез искусств рассматривается как своего рода «перевод» творений из одной эстетической плоскости в другую. Этот процесс сопровождается взаимным обогащением, где каждая из дисциплин получает новые возможности для выражения. Данный взгляд часто иллюстрируют метафорами вроде «архитектура – застывшая музыка» (А. Шлегель) или «окаменевшее царство звуков» (И. Гете), а также примерами экранизаций литературных и драматических произведений [3, с. 5]. Он считает синтез искусств сравнительно локальным понятием, которое позволяет объединить различные творческие формы с целью усиления образной выразительности. Это проявляется в таких видах творчества, как театр, кино, телевидение, эстрада и цирк, где синтез помогает создать особый эстетический эффект.

Л. Н. Мун акцентирует внимание на том, что синтез искусств – это неразрывное соединение, основанное на принципах взаимопроникновения и взаимного обогащения [6]. Такой подход способствует формированию целостного художественного явления, которое не только оказывает мощное эстетическое воздействие, но и организует образовательное простран-

ство, расширяя границы восприятия зрителя [Там же, с. 4]. По мнению Л. Ю. Калининой, синтез искусств – это «глобальный, нелинейный, основанный на полилоге авторов со зрителями-слушателями, процесс взаимосближения и взаимопроникновения различных видов искусства, генерирующий новые художественные смыслы» [4, с. 238].

Одной из наиболее ярких форм синтеза искусств на современном этапе выступает феномен визуальной музыки. Он представляет собой сложный, многоплановый процесс, в котором взаимодействуют музыкальные и визуальные компоненты, находящиеся в тесной взаимосвязи. При этом обращается внимание не столько на прямое сопоставление звуков и цветов, сколько на создание аудиовизуальных композиций, перформансов, звуковых и мультимедийных инсталляций и других форм современных артефактов. В частности, визуальная музыка, являясь самостоятельной формой искусства, базирующейся на принципах синтеза искусств и тесной взаимосвязи различных художественных практик, выходит за рамки привычных жанров.

Визуальная музыка, как одно из проявлений синтеза искусств, стремится объединить различные формы художественного выражения. Этот процесс изучали многие видные ученые и теоретики искусства. В ряду наиболее значимых исследователей, которые внесли свой вклад в понимание феномена визуальной музыки, следует выделить таких авторов, как Б. М. Галеев [1], известный своими исследованиями в области светомызыкального искусства; Э. Хилл [9], который в работах анализировал восприятие электроакустической музыки с визуальными элементами; а также Т. А. Зиновьева [2], которая подробно изучила понятие визуализации музыки в современном искусстве. В современном научном дискурсе отсутствует единый термин, который бы однозначно характеризовал визуальную музыку в контексте современного искусства. В связи с этим в литературе встречается разнообразие определений и понятий, отражающих данный феномен. Используются термины «мультимедийная композиция» или «аудиовизуальная композиция», а также более общее описание, например композиции для видео и электроники. Также можно встретить термины «визуальная музыка», «цветовая музыка», «аудиовизуальная музыка». Такой разброс в терминологии обусловлен тем, что процесс взаимодействия музыки с визуальными эле-

ментами может принимать множество форм и не всегда поддается однозначной классификации. Художники и исследователи часто сталкиваются с необходимостью использовать различные описания, чтобы подчеркнуть особенности конкретного произведения, которые не вписываются в традиционные рамки определений. Например, в мультимедийных перформансах, где электронная музыка синтезируется и проигрывается в реальном времени, а визуальные образы формируются с помощью генеративных алгоритмов, не существует исчерпывающего термина, точно отражающего все аспекты такого взаимодействия. Поэтому пока не выработан единый термин, многие продолжают оперировать широкими, многозначными понятиями, подчеркивая тем самым многогранность и динамичность современной аудиовизуальной культуры.

Таким образом, сосредоточение внимания на исследовании вопросов, касающихся синтеза искусств, приводит нас к возможности выявлять и осмысливать новые художественные феномены, коим является, в данном случае, визуальная музыка.

1. *Галеев, Б. М.* Проблемы синестезии в искусстве / Б. М. Галеев, И. Л. Ванечкина // Искусство светящихся звуков. – Казань, 1973. – С. 67–88.

2. *Зиновьева, Т.* Визуализация музыки / Т. Зиновьева. – URL: <http://www.tamaristch.ru/muzoviz/muzovi.htm> (дата обращения: 09.09.2024).

3. *Зись, А. Я.* Теоретические предпосылки синтеза искусств / А. Я. Зись // Взаимодействие и синтез искусств. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1978. – 270 с.

4. *Калинина, Л. Ю.* Понятие «синтез искусств»: Актуальные аспекты / Л. Ю. Калинина // Балтийский гуманитарный журнал. – 2016. – Т. 5. № 4 (17). – С. 236–239.

5. *Мировая художественная культура. XX век : слов. / сост. Т. Я. Вазинская, Л. В. Блохина, М. А. Федоровский.* – Минск : Новое знание, 2005. – 375 с.

6. *Мун, Л. Н.* Синтез искусств как системообразующий фактор художественного образования : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Мун Людмила Николаевна ; Ин-т худож. образования Рос. акад. образования. – М., 2009. – 54 с.

7. *Современный словарь-справочник по искусству / И. М. Красильников, Е. Д. Критская, О. Л. Левин [и др.] ; науч. ред. сост. А. А. Мелик-Пашаев.* – М. : Олимп : АСТ, 1999. – 813 с.

8. *Степанов, Г. П.* Взаимодействие искусств / Г. П. Степанов. – Л. : Знание, 1973. – 184 с.

9. *Hill, A.* Interpreting Electroacoustic Audio-visual Music : PhD diss. / A. Hill. – De Montfort University, 2013. – 128 p.

10. *Husum, S.* The Hutchison Dictionary of the Arts / S. Husum. – Helicon Publishing Ltd., 1998. – 720 p.