

Ранее упомянутый процесс движения навстречу друг другу, «экономизация культуры» и «инкультурализация экономики» являются признаками инновационных изменений эпохи глобализации.

*В.П.Прокопцова, доктор искусствоведения, профессор,
зав. каф. белор. и мир. худож. культуры БГУК (г.Минск)*

КОМПАРАТИВНОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обращаясь к истории искусств, изучая творчество художников разных эпох, наше внимание неоднократно привлекали меткие высказывания великих творцов, их попытки осмыслить виды искусства во взаимосвязи, взаимопроникновении. Сравнивались живопись и музыка, рисунок и мелодия, цветовой колорит и музыкальная гармония.

Так, еще в эпоху Возрождения Леонардо да Винчи предпринял попытку найти родственные связи разных видов искусств, считая, что музыка – «сестра» живописи, живопись – «немая поэзия», а поэзия – «слепая живопись». В эпоху классицизма французский живописец Никола Пуссен сформировал теорию так называемых модусов (по аналогии с музыкальными ладами), в которой подчеркивал стремление в практике изобразительного искусства к музыкальности композиционного ритма. Просветитель Ж.-Ж. Руссо сравнивал мелодию с рисунком в живописи, а гармонию – с красками и цветом. Композитор-романтик Роберт Шуман утверждал, что «эстетика одного искусства есть эстетика другого, только материал разный». Таким образом, в истории искусств утверждался метод сравнительного анализа, который в будущем получил широкое распространение в искусствоведческой практике.

Любой художник (композитор, живописец, график, скульптор и т.д.) воспринимает окружающий мир целостно, комплексно. Он его видит, слышит, представляет в реалиях, в движении, в символах. Но каждый художник самовыражается, передает реалии этого мира средствами того вида искусства, который наиболее близок ему, естествен именно для него.

Однако вместе с тем в истории искусств есть немало примеров того, когда художник стремился передать свои впечатления, настроения в наиболее полном комплексе восприятия мира – акустического (интонационного) и визуального, слышимого и видимого. И в этом специфическом, художественном комплексном мироощущении доминантную роль играет смысловой синкретизм.

Вспомним Микалоюса Чюрлениса, творчество которого достигает уникальной выразительности именно благодаря слиянию разных художественных рядов. Он как бы транспонирует музыкальные тексты в тексты, принадлежащие другой знаковой системе – живописи. Пейзажи М.Чюрлениса звучат. Метричность их рисунка созвучна метричности музыкальной формы. Слияние визуального и слухового отвечает душевной потребности композитора-художника.

Но если у М.Чюрлениса живопись и музыка созданы и существуют самостоятельно и мы можем говорить только о подобии образного мира, идентичности названий произведений, их настроений, то у А.Скрябина позиционируется синхронность музыкально-цветовой партитуры «Прометей».

Стремление художников и композиторов к интегрированному аудиовизуальному мировосприятию, реалии их творчества обусловили и развили новое направление в искусствоведении – компаративизм.

Термины компаративистика (направление), компаративизм (раздел исторического литературоведения и языковедения), компаративный (метод), компарирование (вариант метода), компаратор (прибор) – это термины однокоренного происхождения от латинского *comparativus*, имеющие единоподобное смысловое толкование – сравнительный, основанный на сравнении.

Как направление в науке компаративистика достаточно четко определилась в философии, литературоведении, языковедении, культурологии. Компаративная философия рассматривает сравнение философских систем Запада и Востока. В литературоведении и языкознании основной целью и задачей компаративистики является сравнительно-историческое изучение литературно-художественных и фольклорных текстов. Компаративизм, или сравнительно-историческое литературоведение, изучает международные литературные связи и отношения, сходства и различия между литературно-художественными явлениями разных стран.

Таким образом, компаративистика как направление и метод предполагает сравнительный анализ исторических, мировоззренческих, стилевых, видовых, жанровых, текстовых, языково-выразительных и других особенностей формирования тех или иных явлений в гуманитарных науках.

Эти же вышеперечисленные критерии, точки соприкосновения сравнительного анализа применительны и в области искусствоведения. Наука об искусстве включает в себя музыковедение, театроведение, киноведение, а также искусствоведение в области изобразительного искусства.

Из всех видов искусств только три имеют собственные, отличные от других основные средства выразительности. Это, музыка и ее основные средства высказывания – звук (интонация) и ритм, изобразительное искусство и его основные средства высказывания – рисунок и цвет (в скульптуре – пластика), литература и ее основное средство высказывания – слово.

В процессе исторического развития на основе этих трех видов искусств сформировались синтетические виды – театр (музыкальный и драматический) и кино (а также другие экранные искусства).

В такой градации (классификации) искусств, исходящей из сути и специфики выразительных средств, очень сложно и практически невозможно проследить историческую последовательность формирования видов искусств, их первичность или вторичность по отношению друг к другу, т.е. процесс синкретичности или дифференциации видового функционирования искусства на протяжении социальной истории всегда взаимообусловлен. С самого раннего времени в жизнедеятельности человека присутствовал принцип театрализации, который обусловил, с одной стороны, синкретизацию искусств, а, с другой, их обособленность и самостоятельность. Только лишь киноискусство, сформировавшееся на основе совершенствования техногенных процессов, имеет точную временную точку отсчета.

Рассматривая компаративный метод анализа в искусствоведении, мы все-таки хотим подчеркнуть, что сравнительное изучение, установление общих признаков, сходств и отличий в разных видах искусства может основываться на неких общих, сравниваемых параметрах. А основными из таковых могут являться именно самые характерные средства выразительности для каждого из видов искусств – звук, ритм (в музыке), цвет, рисунок, пластика (в изобразительном искусстве), слово (в литературе). Театр же и кино – синтетические виды искусства, сформировавшиеся на основе литературы, музыки и изобразительного искусства, имеют в своей основе совокупность их выразительных средств.

При анализе театрального или кинопроизведения критик обращается как к целостности (синтетичности) произведения, так и рассматривает отдельные его слагаемые – музыку (звук), изображение (цвет, пластика), драматургию (сюжет, слово). При этом принимая во внимание возможности и полноту средств выразительности всех компонентов отдельных видов искусств, которые вкуче и представляют общие признаки и обуславливают цельное восприятие синтетических искусств – театра и кино.

Гипотезу об изначальных, основополагающих по средствам выразительности видах искусства, таких, как литература, музыка,

изобразительное искусство, подтверждает и история формирования стилей. Стиль чаще всего формировался в условиях развития изобразительного или музыкального искусства, а также литературы. Вспомним, например, стили романский, готический, барокко, классицизм, которые сформировались в изобразительном искусстве и архитектуре, полифонический – в музыке, романтический – в литературе. В синтетических же видах искусства – театральном (и тем более в кино) – стили продолжали свое развитие, дополняясь при этом неочертами и свойствами.

Именно поэтому для нас на данном этапе очень важно найти аналитические точки соприкосновения в таких, казалось бы, разных и самостоятельных видах, как музыка и изобразительное искусство. Литература как несколько особый, не столь опосредованный, не столь условно-абстрактный, более приближенный к естественному общению людей вид художественной деятельности не будет анализироваться и сравниваться по своим выразительным смыслам и качествам с музыкой и изобразительным искусством.

В современном искусствознании предпринимаемые попытки компаративного анализа отражают процесс интеграции искусств и разнообразия возможностей их функционирования в обществе. В последнее десятилетие широко распространились такие формы бытования искусства, как концерты со световым (цветовым) оформлением, открытые вернисажей в сопровождении музыкального звучания, организация ряда тематических концертов в художественных музеях, кинопоказы предваряются концертами музыкальных ансамблей и т.д. Продолжая этот перечень, необходимо, конечно, обратить внимание на новую форму синтезирования искусств – перформанс.

В этом случае можно заметить, что интегрированные процессы в искусстве охватывают те области и формы презентации, творческое насыщение, которых превышает допустимые для непосредственного восприятия пределы. Только в Минске происходит столько показов, прослушиваний, демонстраций, концертов, выставок, фестивалей, каждый из которых отражает некое направление, течение, специализацию, авторский взгляд и почерк – в результате чего возникает объективная необходимость объединить, обобщить, интегрировать формы и возможности творческого высказывания и показа.

В связи с этим можно сделать вывод – в искусстве возникли новые унифицирующие тенденции, новые направления, которые либо сами по себе являются интегрированными, либо способствуют и определяют необходимость выработки компаративного анализа различных явлений в искусстве.

Каким же образом, как нам представляется, можно провести компаративный анализ в области искусствоведения?

В качестве гипотезы можно предложить следующую методологию компаративного анализа:

– «*через понятия*» (партитура – палитра, инструментовка – красочность, внутренний слух – внутреннее цветовое видение, звуковые представления – зрительные представления);

– «*сквозь призму средств выразительности*» (звук–цвет, тембр–колорит, ритм–рисунок);

– *посредством «принципа переноса»* (взаимоперенесение жанровых названий в музыкальном и изобразительном искусстве, а также в литературе, как определение настроения и образности – элегия, натюрморт, ноктюрен, пейзаж, портрет);

– «*через теории*» (ритм, число, пропорция, время, пространство, форма, символика, композиция, структура);

– «*через способы мышления автора*» (театральное мышление в музыке, музыкальное мышление в изобразительном и киноискусстве, литературное, сюжетное мышление);

– «*через структурные уровни*» (синтаксический, семантический, содержательный, на уровне жанра, формы).

Итак, актуализируя рассмотрение реалий художественной культуры и анализ произведений разных видов искусства с позиций компаративистики, мы можем наблюдать, представлять искусство как целостный процесс, комплексно презентуя при этом темпо-ритм его движения, действия и уровень воздействия. Тенденция к расширению искусствоведческого поля благодаря компаративистике осознается современностью как значимая и все более актуализирующаяся в наше время.

*В. Ф. Мартынов, доктор культурологии, зав. каф. культурологии
БГУК (г. Минск)*

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК РЕШЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Все сущее в мироздании подчиняется закону гармонии. Однако проявление этого всеобщего закона имеет свою специфику на различных уровнях бытия. В обществе устремленность к гармонии носит целенаправленный, осознанный характер. Непреходящая актуальность гармонизации человеческого бытия связана с тем, что индивид очень остро ощущает звучание мощных диссонансов в собственном существовании.