

На правах рукописи

Жура

004600029

**Жура
Михаил Владимирович**

**СИНТЕТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
«СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»**

24.00.01 – теория и история культуры

**АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук**

Волгоград 2010

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации

Научный руководитель: доктор философских наук, профессор
Петрова Ирина Александровна

Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор
Скворцов Владислав Яковлевич

кандидат философских наук, доцент
Фолиева Татьяна Александровна

Ведущая организация: Саратовская государственная
консерватория им. Л. В. Собинова

Защита состоится «20» марта 2010 г. в 10.30 часов на заседании диссертационного совета ДМ 208.008.07 при Волгоградском государственном медицинском университете (400131, г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1, ауд. 4-07).

С диссертацией можно ознакомиться в научно-фундаментальной библиотеке Волгоградского государственного медицинского университета.

Автореферат разослан «18» декаб 2010 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доцент

И. К. Черёмушникова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На современном этапе музыка выступает одной из важнейших составляющих духовной культуры общества. Более того, изменение роли и функций музыки в обществе, расширение ее возможностей художественного отображения действительности в концептуальном и формально-экспрессивном планах, а также появление особой инфраструктуры, обеспечивающей данный вид социокультурной деятельности, позволило говорить о формировании особой подсистемы художественной культуры общества – музыкальной культуры. Изучение различных музыкальных культур, их системно-структурной организации, роли и функций, взаимодействия с другими подсистемами в общем контексте художественной культуры той или иной эпохи обладает повышенной актуальностью, так как открывает новое направление в культурологии, наметившееся в последние годы.

Данный ракурс рассмотрения приобретает особую значимость при анализе взаимодействия различных видов социокультурной деятельности, составляющих художественную культуру «Серебряного века». Интерес к культурному наследию российской истории конца XIX - начала XX вв., известного как «Серебряный век», вызван уникальностью музыкальной культуры, сформировавшейся на стыке различных областей творчества. В контексте этой культуры происходит сближение и взаимообогащение различных искусств на основе поиска ими особых прототипических качеств. Эталонном таких качеств, позволяющих воплотить сложное мироощущение эпохи, становится музыка. В результате происходят процессы интра- и интермедиальной интеграции содержательных и формальных ресурсов в рамках единой системы музыкальной культуры «Серебряного века». Несмотря на появившийся в последнее время ряд исследований, посвященных проблемам различных искусств данной эпохи, все еще не было предложено объяснения парадокса неоднородности и вместе с тем гармоничности, многокомпонентности и целостности музыкальной культуры

этого времени. Исследование метафизической сущности музыкальной культуры «Серебряного века» посредством анализа различных аспектов синтеза, осуществляемого в ней, является чрезвычайно актуальным, так как позволяет определить причины ее уникальности и неповторимого своеобразия, а также проследить траекторию ее генезиса.

Выбранный ракурс исследования представляется также важным в связи с тем, что многие тенденции, зародившиеся в эпоху «Серебряного века», в значительной степени определили облик мировой музыкальной и художественной культуры в целом в последующие периоды.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и методологические вопросы, составившие фундамент исследования музыкальной культуры «Серебряного века», освещались в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых и мыслителей, что позволяет отнести их к ряду проблемных областей.

Одной из них является проблематика философского и художественного наследия данного периода русской истории, которая уже неоднократно подвергалась не только осмыслению, но и переосмыслению. Философские основы доминирующих художественно-эстетических концепций этого времени были заложены в трудах немецких мыслителей Ф. Шопенгауэра, Ф. Ницше, И. Канта; отечественных ученых А. Белого, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, В. С. Соловьева, П. А. Флоренского и др. Осмыслению и переосмыслению их трудов, определению их влияния на культурный облик России посвящены исследования М. А. Абрамова, А. Ю. Горина, А. А. Грищенко, Т. П. Жаворонковой, И. П. Савельевой, Н. А. Фроловой и др.

Формированию русского «модернизма» как особого миропонимания, с одной стороны, и как художественной системы, с другой стороны, мы обязаны трудам различных представителей культуры «Серебряного века». Важнейшие положения идейно-художественной эстетики данного течения находим в работах А. Белого, А. Блока, К. Бальмонта, З. Гиппиус, В. Иванова, Д. С. Мережковского и др.

Взаимодействие различных творческих направлений и тенденций, определивших своеобразие «Серебряного века», особенности их идейно-художественных программ анализировались многими поколениями ученых и мыслителей, в том числе Б. В. Асафьевым, А. Белым, Р. Гаманом, Е.Ю. Деготь, А. Запровской, Д. С. Матюниной, М. К. Михайловым, Б. Михайловским, Д. Сарабьяновым и многими другими.

Следующим блоком вопросов, связанных с актуальными для данного исследования задачами, являются проблемы установления роли музыки и литературы в системе художественных ценностей рассматриваемой эпохи. Методологические основы нового понимания роли музыки и принципов литературного творчества, на которых базировались главенствующие эстетики «Серебряного века», разрабатывались Ш. Бодлером, Р. Вагнером, П. Верленом, Р. Жилем, Э. По и др. Во многом их идеи были восприняты и развиты деятелями русской культуры «Серебряного века» А. Белым, А. Блоком, К. Бальмонтом, В. Ивановым, осмыслены и интерпретированы Б. В. Асафьевым, Т. Адорно. Особенно интенсивным научный поиск в этой сфере стал в последние десятилетия (Б. Кац, В. А. Васина-Гроссман, Ю. В. Корж, Т. В. Михайлова, Н. П. Моница, Н. М. Мышьякова, В. П. Саранин, В. М. Damaré и др.).

Объектом пристального изучения в работах А. Басовой, Дж. Баланчини, В. А. Логиновой, Д. А. Рахимовой, И. П. Савельевой, Ф. Маес и др. явилась специфика музыкального творчества «Серебряного века». Важный вклад в переосмысление творческого наследия композиторов «Серебряного века» вносят работы искусствоведческого характера М. Друскина, Л. Корабельниковой, А. В. Королевой, Т. Левова, И. И. Мартынова, Дж. Пьерли, В. В. Рубцовой, М. Сабининой, В. Н. Тараскиной, Е. И. Фалалеевой, Б. М. Ярустовского и многих других.

Особую методологическую значимость для нашего исследования имеют изыскания, направленные на расширение и углубление понятия *музыкальная культура*, установление его системно-структурных характеристик,

представленных в работах М. М. Бухмана, Р. Грубера, М. И. Найдорфа, А. Н. Сохора, М. Т. Усовой, Р. Н. Шафеева и др. Идейно-философскому осмыслению музыкальной культуры «Серебряного века» посвящены труды И. П. Савельевой, И. А. Ткаченко, Б. А. Фохта, Н. А. Фроловой, S. Morrison и др.

Важной теоретической предпосылкой настоящей диссертации выступают исследования, посвященные проблемам интермедиального взаимодействия искусств и иерархических отношений между ними. Различным аспектам синтетичности музыкальной культуры, в частности, и художественной культуры «Серебряного века», в общем, посвящены труды Е. В. Аверьяновой, И. Азизян, Е. А. Бобринской, М. А. Брайловской, И. И. Иоффе, Ю. В. Серебряковой и др.

Подчеркивая основательность и высокий уровень данных исследований, отметим, что в современной литературе по теории и истории культуры недостаточно освещены вопросы философского осмысления развития музыкальной культуры российского модернизма и её влияния на развитие культуры XX века в целом.

Объектом исследования является культура «Серебряного века».

Предметом изучения выступает музыкальная культура «Серебряного века» как отражение новых принципов художественного творчества.

Выбранный ракурс исследования определил его **цель**, которая состоит в выявлении специфики музыкальной культуры «Серебряного века» и определении ее места и роли в поисках новых средств художественной выразительности на переломном этапе социокультурного развития.

Для реализации данной цели были поставлены и решены следующие **задачи**:

– выявить социальные предпосылки генезиса культуры «Серебряного века»;

- раскрыть роль немецких и французских мыслителей в ее формировании и определить влияние отечественных традиций на культуру рассматриваемого периода;
- дать философское обоснование роли и места музыки в художественной культуре российского модернизма;
- определить понятие музыкальная культура и выявить уровни и области ее синтетичности в истории российской музыки;
- провести анализ синтетичности философской и идейно-художественной позиции композиторов, содержания и формы музыкальных произведений;
- рассмотреть проблему интермедияльного взаимодействия искусств в музыкальной культуре «Серебряного века».

В основу исследования положена гипотеза о том, что музыкальная культура «Серебряного века» является переходным этапом в развитии художественного творчества, вызванного усложнением концептуальной картины мира, в том числе и представлений о сущности музыки. Выступая концентрированным выражением модернизма, данная культура знаменует собой отступление от реалистических художественных принципов и становится идейно-эстетическим фундаментом для развития различных постмодернистских течений.

В эстетической программе музыкального творчества «Серебряного века» актуальными становятся новые задачи. Целью его является не подражание природе или создание «слепок» объективной реальности, а стремление создавать прекрасное, достигать совершенства путем творческого акта. Связь между объективной и художественной реальностью носит условный, символический характер. Изменяется и роль зрителя, который становится соучастником творчества, что обусловлено тенденцией к расширению художественного воздействия на аудиторию.

Музыкальная культура в данный период перестает быть изолированным явлением, определяя тем самым важнейшее направление эволюции

художественной культуры в целом. Творческий поиск, проявляющийся в интенсивном внутри- и межжанровом синтезе в самой музыке, приводит к слиянию художественных ресурсов различных искусств в рамках единого интермедialного акта. В эпоху «Серебряного века» активно происходит синтез различных видов художественного творчества в рамках музыкальной культуры. Осуществляемый таким образом комплексный синтез культурных явлений обуславливает неповторимое своеобразие и уникальность музыкальной культуры этого периода.

Теоретико-методологической основой данного исследования послужили общенаучные и философские идеи о сознании как особой форме отражения реальности, о связи различных структур сознания, о культуре социума как выражении его мироощущения, а также диалектические законы всеобщей связи и развития. Теоретической базой явились работы отечественных и зарубежных ученых в области теории и истории культуры (И. Азизян, М. М. Бухман, Р. Гаман, Р. Грубер, И. И. Йоффе, Р. Р. Кумшина, А. Ф. Лосев, Э. С. Маркарян, М. И. Найдорф, Л. Л. Пелипенко, И. П. Савельева, А. Н. Сохор, И. Г. Яковенко, F. Maes и др.), музыковедения (Т. Адорно, Б. А. Апрелева, Б. В. Асафьев, М. Друскин, К. В. Зенкин, Л. Корабельникова, Т. Левая, И. И. Мартынов, Н. М. Мышьякова, С. Э. Павчинский, В. В. Рубцова, Б. М. Ярустовский и др.), философии культуры (А. Белый, Н. А. Бердяев, В. Иванов, Ф. Ницше, В. С. Соловьев, А. Шопенгауэр и др.), литературоведения (Б. Кац, Д. Лихачев, Т. В. Михайлова, Б. Михайловский и др.).

Для реализации поставленных в работе цели и задач применялся целый ряд **методов**: общенаучные – гипотетико-дедуктивный метод и метод индукции; методы концептуального и формального анализа музыкальных произведений; методы структурно-функционального анализа, логического и исторического анализа, системный и компаративный подходы.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые проводится системное изучение музыкальной культуры «Серебряного века»

в категориальном поле культурологии с позиций такой ее сущностной характеристики, как синтетичность. Комплексный анализ факторов, определяющих генезис изучаемой музыкальной культуры (социальных предпосылок, философских концепций и художественно-эстетических принципов), позволил получить целый ряд новых выводов об особенностях концептуализации понятия *музыка* и ее взаимоотношений с другими искусствами, о концептуальной и формальной сторонах синтетичности музыкальной культуры. В работе впервые показано, что в ходе синтеза искусств в музыкальной культуре «Серебряного века» происходила не только интер-, но и интрамедиаальная интеграция культурных явлений, которая осуществлялась как на меж-, так и на внутрикультурном уровнях.

Научная новизна раскрывается в **положениях, выносимых на защиту**:

1. Своеобразие художественной культуры «Серебряного века», в контексте которой формируется музыкальная культура, обусловлено действием социокультурных факторов, связанных с переходом к промышленной цивилизации, адаптацией западноевропейского идейного и творческого наследия, а также развитием ряда направлений российского модернизма на основе отечественных культурных традиций.

2. Интегративная роль музыки в культуре «Серебряного века» обусловлена постепенным изменением представлений о ее сущности как культурного и художественного феномена. Трактуемая как метафизическая сущность (А. Шопенгауэр), позволяющая в наиболее абстрактном и глубоком виде постичь жизненные универсалии, музыка становится прототипической формой для других искусств. При этом она играет идейно- и формообразующую роль, что приводит к сближению и взаимопроникновению музыкального и других видов творчества.

3. Синтетичность музыкальной культуры «Серебряного века» имеет сложную природу, реализуясь на различных уровнях и в разных областях. Творческая интеграция осуществлялась как на меж-, так и на внутрикультурном уровнях и затрагивала следующие области: идеологии и

идейно-художественной позиции композиторов; идейного и образно-тематического содержания музыкальных произведений; формальных выразительных средств.

4. Высшим проявлением синтетичности музыкальной культуры «Серебряного века» является интермедияльное слияние искусств, при котором музыка становится, с одной стороны, источником концептуального и формального перевоплощения других искусств, с другой стороны, творческим началом, позволяющим интегрировать их в рамках одного произведения.

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении понятия *музыкальная культура* общества, выявлении сущностных характеристик музыкальной культуры «Серебряного века», представлении ее синтетичности как системного феномена, реализующегося на различных уровнях и в разных областях, определении кульминационного пункта ее развития – слияния искусств. Развитие данных положений вносит определенный вклад в теорию и историю культуры. Кроме того, рассмотрение внешних по отношению к данной системе факторов, позволяющих проследить генезис данной музыкальной культуры, а также интегративного характера составляющих ее компонентов позволило расширить имеющиеся представления о процессах культурной эволюции и их роли в жизни общества.

Практическая значимость полученных в работе результатов и выводов определяется тем, что они могут быть использованы при разработке курсов по теории и истории музыки, философии, спецкурса по культурологии для студентов высших учебных заведений и, прежде всего, учреждений культуры и искусства. Отдельные выводы исследования могут также применяться в учебных курсах смежных областей знания (истории, искусствоведении, филологии, литературоведении).

Апробация результатов исследования. Основные результаты работы были изложены в виде докладов на научных конференциях, в том числе и

международных: международной научно-практической конференции «IV Серебряковские научные чтения» (Волгоград, 2007), международной научно-практической конференции «V Серебряковские научные чтения» (Волгоград, 2008), международной научно-практической конференции «VI Серебряковские научные чтения» (Волгоград, 2009).

Автором был разработан спецкурс «Музыка в культуре “Серебряного века”», который был успешно апробирован в курсе культурологии на факультете клинической психологии и социальной работы ВолГМУ, а также в Волгоградском институте искусств им. П.А. Серебрякова.

Основные результаты исследования нашли отражение в 7 публикациях автора общим объемом 1,7 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии (207 наименований из них 21 – на иностранном языке) и списка использованных музыкальных произведений. Объем диссертации – 175 стр.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении дано обоснование темы диссертационного исследования, рассмотрена актуальность, степень разработанности проблемы, сформулированы основные цели и задачи, которые решаются в диссертации. Обоснована новизна, определена логика исследования, изложены положения, выносимые на защиту, доказаны теоретическая значимость и практическая ценность работы, определены методы исследования.

В первой главе – «Специфика культуры “Серебряного века”» – проведен анализ социальных предпосылок формирования культуры российского модернизма; определена роль достижений западноевропейской культуры, а также отечественных культурных традиций в ее генезисе; рассмотрены особенности новой концептуализации понятия *музыка* и связанное с этим изменение ее роли в изучаемой культуре.

В первом параграфе – *«Особенности генезиса культуры «Серебряного века». Влияние западноевропейской философии и искусства на развитие российской культуры конца XIX – начала XX века»* – показан социально-политический фон, на котором формируется культура «Серебряного века»; определена роль западноевропейского идейного и творческого наследия в генезисе данной культуры.

Автором выявлены социальные предпосылки формирования рассматриваемой культуры, определившие особенности мироощущения на рубеже веков. К ним относятся:

- кризис политической власти в стране, вызвавший негативные настроения в различных социальных слоях;
- усиление политической активности и развитие революционных движений и умонастроений;
- рост социальной значимости и активности новых слоев общества;
- прогресс в области естественных наук и технократические изменения в обществе;
- всплеск философской мысли и философского плюрализма;
- активизация культурной жизни и ее многоликость.

Автор обосновано показывает, что смена политической власти в стране приводит к утрате ее авторитета, порождает необычайный «всплеск» философской мысли, активно рефлектирующей по поводу происходящего, а также такие настроения, как упадничество и безысходность. На смену аристократической культуре приходит буржуазная цивилизация, в которой активную роль начинает выполнять новый социальный класс – купечество. Подобное положение дел подготовило экономические предпосылки для расцвета культуры в царской России в эпоху «Серебряного века».

Постепенно происходит значительная трансформация старой концептуальной картины мира, значительное обновление научной картины мира, появление новых форм культурного самосознания. В механистическую и метафизическую картину мира постепенно проникают идеи всеобщей связи

и развития. Получает интенсивное развитие целый ряд новых областей науки (химическая атомистика, физическая химия, термодинамика, термохимия и др.), выдвигаются новые теории и учения (периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, теория химического строения А. М. Бутлерова, фагоцитарная теория иммунитета И. И. Мечникова и др.).

Непосредственное следствие данного влияния на художественное творчество автор видит в отказе от реалистического отображения мира, стремлении к большей абстрактности и контурности, обращении к трансцендентальным явлениям, характерным для модернизма.

Усложнение мироощущения вызывает к жизни различные сосуществующие творческие тенденции, стили, философские и политические течения, которые развиваются на фоне необычайного «всплеска» в области философии, литературы, живописи, театра и музыки.

В ходе анализа автор демонстрирует, что художественная культура России, сложившаяся к концу XIX в., интегрировала достижения западноевропейской философии и искусства. Немецкие мыслители (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше) подготовили философский и религиозный фундамент, который позже был положен в основу идейно-художественных концепций отечественных музыкантов. Размышления философов о восхождении человека к метафизическим высотам духовной сущности посредством словесного искусства и музыки привели к осознанию ими символичности художественного мышления, что стало теоретической основой отечественного символизма.

Как показывает автор, основными художественными принципами французского импрессионизма, представителями которого были художники К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, В. Ван-Гог и др., писатели и поэты Э. Золя, Э. и Ж. Гонкур, Ж. Лафорг, Г. де Мопассан, П. Верлен и др., композиторы К. Дебюсси, М. Равель, стали стремление к выражению собственного восприятия мира посредством субъективных ощущений и впечатлений, эфемерность концептуального содержания и красочная экспрессия. На

французской художественно-поэтической ниве (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме, Ш. Бодлер и др.) зародилась новая эстетика, получившая название «символизм», а также появился целый ряд практических образцов музыкальной прототипичности поэтических произведений. Важным шагом в развитии символистской эстетики становится поиск синестезии в поэтическом творчестве Ш. Бодлера, П. Верлена, Р. Жюль.

Первым опытом интермедияльного взаимодействия сценического, словесного, пластического, живописного и музыкального искусств стали оперы Р. Вагнера, воплотившие идеи синтеза искусств в рамках *Gesamtkunstwerk* (единого произведения искусства).

Во втором параграфе – *«Роль отечественного философско-эстетического наследия в российской музыкальной традиции»* – охарактеризованы направления российского модернизма; прослежена их связь с отечественными культурными традициями.

Установлено, что облик культуры «Серебряного века» в значительной степени определили отечественные философские искания и творческие тенденции. Противоборство славянофилов и западников, материалистическая философия А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, религиозно-идеалистические концепции Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьева, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, С. Франка и других мыслителей сформировали специфику нового мироощущения, ставшего результатом творческой адаптации западной философской мысли и осознания своеобразия исторической миссии России.

Мысли В. С. Соловьева о познании как синтезе философии, науки и веры, о смысле исторического процесса, состоящем в нравственном совершенствовании человечества посредством усвоения и воплощения христианских истин, идеи С. Н. Булгакова о софийности мира и человечества, попытки С. Л. Франка проникнуть в трансцендентную реальность стали источником вдохновения для современных им поэтов.

Художественная культура этого периода также неоднородна. В ней сосуществуют и взаимопересекаются различные творческие течения – импрессионизм, неоромантизм, декадентство, символизм, акмеизм, кубизм, футуризм и др., объединяемые в рамках модернизма. Сосуществование и противоборство различных художественных направлений приводит к тому, что их эстетические принципы частично совпадают, а различия между ними обусловлены творческой эволюцией взглядов художников.

Важную роль в формировании своеобразия русской культуры «Серебряного века» сыграла философско-эстетическая концепция символизма, представленная в трудах Д. С. Мережковского, А. Белого, П. А. Флоренского и др. и отразившая процессы демократизации российского общества, появление и активизацию нового социального класса. В ней переосмысливаются цель культуры и роль художника в ее созидании. Для них художник становится демиургом, создающим миры; основой нового искусства становится теургия, с помощью которой можно изменить ход событий. Высшей целью символистского творчества провозглашается сотворение нового человека (А. Белый, П. А. Флоренский). Важнейшими постулатами рассматриваемого течения становятся идеи о символическом единстве формы и содержания художественного произведения, а также о синтезе искусств.

Автор дает характеристику оппозиционных по отношению к символизму течений: акмеизма (Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова, С. Городецкий и др.) и футуризма (В. Маяковский, В. Хлебников и др.). Акмеисты, которых иногда именуют неореалистами, выступали за возврат к реализму, изысканности формы и ясности идеи. Футуристы также отрицали символистский мистицизм. С другой стороны, подобно символистам, они верили в возможность трансформирования действительности посредством искусства. Главной силой, способной избавить человечество от всех напастей и бед, должен, по их мнению, стать технический прогресс.

В оппозиции к этим течениям развивалась эстетика представителей группы «Мир искусства», чей идеал был близок к прежней аристократической концепции искусства. По их мнению, одной из функций искусства является получение удовольствия, а средством его достижения выступает красота. Индивидуальность художника провозглашалась мерилем всех художественных ценностей.

Представленные философские и художественные течения подготовили переосмысление понятия *музыка*, которое стало важной частью модернистской эстетики.

В третьем параграфе – *«Интегративная роль музыки в культуре “Серебряного века”: философско-культурологический анализ»* – рассмотрены реконцептуализация понятия *музыка*, проблема взаимоотношений между музыкой и другими видами творчества и связанное с этим изменение роли музыки в культуре.

Философская мысль «Серебряного века» и предшествующей эпохи подготовила трансформацию представлений о сущности музыки как феномена культуры. Автор выделил три трактовки понятия *музыка*, ставшие результатом развития философской и художественной мысли в период «Серебряного века»:

- музыка как особый вид искусства, а именно, определенная организация звуков и их комплексов с целью стимулирования эстетико-эмоциональной реакции;
- музыка как метафорическое обозначение благозвучности поэзии или ее «музыкальность»;
- музыка как абстрактная форма восприятия, гармонизирующее начало, выходящее за рамки отдельного жанра.

В работе показано, что понимание музыки как вида искусства постепенно расширяется представителями импрессионизма. Она интерпретируется ими как особое гармонизирующее свойство поэзии. В работах А. Шопенгауэра, А. Блока, А. Белого и других авторов положение о

музыкальности (музыке) поэзии транспонируется на другие искусства, подводя к представлению о *Музыке* как особой метафизической сущности, прототипическом гармонизирующем начале.

Доказывается, что усложнение семантического содержания понятия *Музыка*, вызванное его большей абстрактностью и широтой, является результатом символистского мироощущения, устремленного к постижению сущности движения, существующих и трансцендентальных миров.

Автор обосновывает тот факт, что именно новая концептуализация понятия *музыка* порождает многочисленные попытки установления характера взаимоотношений между различными искусствами. В философско-эстетических концепциях А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Блока, А. Белого устанавливаются иерархические связи между разными видами творческой деятельности. Во главу иерархии неизменно ставится музыка, понимаемая как абстрактное качество, присущее всем другим искусствам, то есть философский концепт.

В связи с этим видоизменяются задачи других искусств, которые устремляются к обнаружению музыкальной прототипичности внутри них самих. Это приводит, в первую очередь, к сближению музыки и поэзии, а затем и других видов искусства. В основе подобной тенденции лежит новая концептуализация понятия *музыка*, а также такая особенность рассматриваемой эпохи, как идеологическая и идейно-эстетическая полифония творческого мироощущения самих художников. Расширение творческого потенциала личности видится многими художниками эпохи как важнейший путь преобразования действительности. Одним из способов развития творчества становится синтез приемов и достижений различных искусств.

Важную роль при этом играет изменение роли музыки в процессе творческой интеграции. Музыка теперь выполняет роль культурной доминанты, интегрирующей и обобщающей другие искусства. Интерпретируемая одновременно как всеобщее гармонизирующее начало и

прототипическая, метафическая сущность, присущая всем искусствам, а также как вид творчества, выступающий канонем воплощения этой сущности, *Музыка* становится концептуальным и формально-экспрессивным центром синтезированных произведений, трансформируя художественную форму и содержание других искусств. При этом сама музыка как вид творчества может обогащаться художественными средствами других искусств и расширять выражаемый ими концептуальный и эмоциональный ассоциативный ряд.

Во второй главе – **«Уровни и сферы синтеза музыкальной культуры «Серебряного века»»** – обосновано понимание музыкальной культуры «Серебряного века», сообразующееся с целями настоящего исследования, и установлена структура данной культуры; выделены уровни и области, в которых осуществлялся синтез различных культурных явлений; определены особенности данного синтеза в этих областях; рассмотрено своеобразие интермедияльного слияния искусств в рамках актуальной музыкальной культуры.

В первом параграфе – **«Понятие музыкальной культуры «Серебряного века» и ее структура. Синтетичность философской и идейно-художественной позиции композиторов «Серебряного века»**» – определено авторское понимание терминов *музыкальная культура*, в общем, и *музыкальная культура «Серебряного века»*, в частности; показана полифония господствующих в ней эстетических позиций и направлений.

В работе обосновано понимание музыкальной культуры «Серебряного века» как системного единства материальной и духовной сторон, включающего в свой состав целый ряд взаимосвязанных компонентов: музыкальные ценности, создаваемые или сохраняемые в данном обществе; все виды деятельности по их созданию, хранению, воспроизведению, трансляции, восприятию и использованию; всех субъектов такого рода деятельности вместе с их знаниями, навыками и другими качествами,

обеспечивающими ее успех; все учреждения и социальные институты, а также инструменты и оборудование, обслуживающие эту деятельность.

Диссертант приходит к выводу о том, что ядром музыкальной культуры рассматриваемого периода выступает музыкальная сфера, включающая духовную и материальную составляющие. Периферийными зонами становятся смежные с музыкой искусства (поэзия, хореография, вокальное творчество, художественное творчество). Музыка играет центральную (идейно- и формообразующую), интегративную роль в синтезированных формах творчества, таких как театр. Тем не менее, элементы других искусств проникают в музыкальное творчество, расширяя инвентарь его выразительных средств и приемов.

Показано, что в музыкальной культуре «Серебряного века» интеграция проходила как на меж- (преемственность зарубежных музыкальных и других художественных традиций и направлений, выразительных форм), так и на внутрикультурном уровнях (аккумуляция творчески переработанного отечественного культурного опыта). Внутри- и межкультурный синтез осуществлялся в целом ряде областей музыкальной культуры: сфере идеологии и идейно-художественных воззрений самих композиторов; области идейно-эстетической ценности и образности произведений, находящих выражение в их особом тематизме; сфере межжанрового взаимодействия, проявляющегося в особой стилистике и жанровой специфике сочинений; области интермедиальной интеграции различных искусств.

Проведенный автором анализ философской и идейно-художественной программы композиторов «Серебряного века» позволил установить, что в музыкальной культуре сосуществуют, тесно взаимодействуя и переплетаясь, необарокко, неоклассицизм, постромантизм, продолжающие и одновременно модернизирующие музыкальные традиции предшествующих эпох, а также символизм и импрессионизм.

Рассмотрение особенностей идейно-эстетической позиции трех поколений композиторов, определивших формирование музыкальной культуры «Серебряного века», показало, что наиболее значительный вклад в развитие модернизма внесли последователи символистского движения и представители группы «Мир искусства» (С. С. Прокофьев, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, И. Ф. Стравинский и др.).

Во втором параграфе – *«Интрамедиаальный содержательный и формальный синтез в музыке «Серебряного века»* – определено, что основными проявлениями синтетического характера музыкальной культуры «Серебряного века» в области тематического и идейно-образного содержания стали политематизм в масштабах всего музыкального творчества (тематика русского космизма, религиозно-мистические мотивы, фаталистически-апокалипсические настроения, экзистенциальные темы жизни и смерти, добра и зла, любви и ненависти, обрядово-архаичная и скифская темы, современные бытовые городские интонации, романтическая лиричность и др.) и политематизм на уровне отдельных произведений.

Установлено, что тематический синтез осуществлялся на внутри- и межкультурном уровнях. Первый представлял собой интеграцию различных тематических линий, определяющих своеобразие русской музыкальной культуры (например, обрядово-архаичной и современно-бытовой в творчестве И. Ф. Стравинского). Межкультурный синтез состоял как в сочетании образной сферы европейских композиторов и достижений русской музыкальной мысли (например, лирико-созерцательный тип музыкального творчества А. Н. Скрябина, являющийся продолжением традиций композиторов-романтиков, и активно-действенный тип, ставший во многом порождением символистской эстетики автора), так и в сочетании различных источников в фабуле произведений. Автор пришел к выводу о том, что важной характеристикой межкультурного тематического синтеза является полиэтничность используемых в сочинениях композиторов музыкальных источников и образцов (сочетание праславянских, византийских,

древнерусских черт в творчестве Н. А. Римского-Корсакова, использование русских, французских, ориентальных мотивов, иногда даже в рамках одного сочинения, в работах И. Ф. Стравинского).

Диссертант считает, что главными направлениями формального синтеза в музыкальной культуре «Серебряного века» стали внутри- и межжанровый синтез экспрессивных средств и приемов. В ходе первого осуществлялась трансформация какого-либо канонического жанра на основе ассимиляции и интеграции выходящих за его рамки культурных явлений, исходя из концептуальных соображений автора. В процессе межжанрового взаимодействия происходило совмещение выразительных средств различных жанров в рамках нового гибридного образования, включение элементов одного жанра в другой, объединение различных музыкальных жанров. Это привело к расширению жанровой палитры в рамках музыкальной культуры «Серебряного века» (литургическая симфония «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова, философско-лирическая кантата «Иоанн Дамаскин» С. И. Танеева и др.).

Показано, что основой для различных трансформаций формально-экспрессивных средств стал принцип вариационности художественного мышления, представляющий собой одно из ключевых положений эстетики модернизма «Серебряного века».

В третьем параграфе второй главы – *«Синтез искусств в музыкальной культуре “Серебряного века”»* – рассмотрены процессы интермедиальной интеграции искусств в рамках музыкальной культуры, реализуемые в ходе ее художественные функции, а также роль музыки в ней.

Кульминационной точкой синтеза культурных явлений становится интермедиальная интеграция искусств в рассматриваемой культуре. Одним из направлений такого синтеза становятся слияние музыкального и поэтического творчества (переложение стихотворений А. Ахматовой, А. Блока, К. Бальмонта, В. Брюсова и многих других поэтов на музыку в виде музыкально-поэтических, вокально-симфонических и вокально-театральных

произведений Н. Я. Мясковским, С. В. Рахманиновым, А. Лурье, В. Щербаковым, С. И. Танеевым и др.); создание новых гибридных жанров (симфонических поэм – «Сны», «Осеннее» С. С. Прокофьева, «Франческа да Римини» С. В. Рахманинова, «Поэма экстаза» А. Н. Скрябина и т. д.); развитие и трансформация оперного жанра в направлении большей спаянности и идейно-художественного единства («Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини» С. В. Рахманинова, оперы И. Ф. Стравинского).

Следующей ступенью синтеза искусства автор считает музыкально-хореографические и музыкально-вокально-хореографические произведения, классическими образцами которых служат балеты «Жар-птица», «Весна священная», «Соловей», «Свадебка» И. Ф. Стравинского.

Проведенный диссертантом концептуальный и формальный анализ музыкального материала показал, что в случаях музыкально-вокальных и музыкально-вокально-хореографических произведений их синтетичность проявляется в различных сферах и на разных уровнях. Внутри- и межкультурная интеграция отмечена в фабульности произведений и их идейно-образном содержании, сочетании экспрессивных ресурсов, открытых отечественными и западноевропейскими композиторами. Данные процессы выступают прямым следствием синтезированной художественно-эстетической позиции авторов, что находит отражение в программности сочинений. Именно подобная многомерная и разноуровневая интеграция в рамках гибридных произведений позволила автору прийти к выводу о том, что интермедialное слияние искусств становится кульминационной точкой синтеза культурных явлений.

Выявлены основные художественные принципы слияния искусств в музыкальной культуре «Серебряного века». Превращение смешанных произведений в единое, гармонически организованное целое происходит путем достижения изоморфности, параллелизма музыкальных и поэтических, музыкальных и вокальных, музыкальных и хореографических, музыкальных и живописных структур. При этом наблюдается не простое наложение

художественных средств различных искусств, а их активное взаимодействие, приводящее к трансформации всех видов творчества, в том числе и музыки. Музыка при этом продолжает играть идейно- и формообразующую роль.

Основными функциями интермедialного взаимодействия становятся расширение художественно-ассоциативного ряда образности, усиление эмоционального воздействия, создание эффекта синестезии.

В **Заключении** подведены итоги работы и намечены перспективы дальнейшего исследования музыкальной культуры «Серебряного века». Автор приходит к выводу, что синтетичность музыкальной культуры предопределила многие тенденции развития культуры XX века, став формообразующей и концептуальной основой новых видов искусств – кино, телевидения и т.д.

Основные положения диссертации отражены в **следующих публикациях**:

I. Публикации в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК:

1. Жура М. В. Синтетичность музыкальной культуры «Серебряного века» // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Серия 7 «Философия. Социология и социальные технологии». - 2009. – № 2(10). – С. 65-69. - 0.4 п.л.

2. Жура М. В. О роли музыки в культуре «Серебряного века» // Гуманитарные и социально-экономические науки, 2009. - № 6. – С. 98-102. - 0.4 п. л.

II. Статьи, материалы конференций:

3. Жура М. В. Концерт для маримбы Нея Росауро: к двадцатилетию со времени написания // Материалы Международной науч.-практ. конференции «IV Серебряковские научные чтения», г. Волгоград, 19-21 апр. 2007г. - Кн. II. История и теория исполнительства. Педагогика общегуманитарного образования / ВМИИ им. П. А. Серебрякова, ВолГУ.- Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. – С. 33-36. – 0.1 п. л.

4. Жура М. В. «Фазы» Стива Райха: из опыта изучения сочинений композиторов-минималистов в специальном классе // Материалы Международной науч.-практ. конференции «V Серебряковские научные чтения», г. Волгоград, 17-19 апр. 2008г. - Кн. I. Актуальные проблемы истории и теории музыкального искусства / ВМИИ им. П. А. Серебрякова, ВолГУ: Изд-во ВолГУ, 2008. – С. 409-411. – 0.1 п. л.

5. Жура М. В. Интегративная роль музыки в культуре «Серебряного века» // Альманах современной науки и образования. - Тамбов: Грамота, 2009. - № 7(26): Исторические науки, философские науки, искусствоведение, культурология, политические науки, юридические науки и методика их преподавания: в 2-х ч. - Ч. 2. – С. 64-66. – 0.3 п. л.

6. Жура М. В. Основные характеристики музыкального творчества «Серебряного века» // Гуманитарное образование и медицина: сборник научных трудов. – Т. 64. – Вып. 1-2. – Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2009. – С. 178-182. - 0.2 п. л.

7. Жура М. В., Жура В. В. Семиотический анализ музыкального творчества // Гуманитарное образование и медицина: сборник научных трудов. – Т. 64. – Вып. 1-2. – Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2009. – С. 386-390. – 0.2 п. л.

Жура
Михаил Владимирович

**СИНТЕТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
«СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»**

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук

Подписано в печать 15.02.2010 г.
Формат 60х84 1/16. Печать офсет.
Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № .
Издательство ВолГМУ
400006, г. Волгоград, ул. Дзержинского, 45