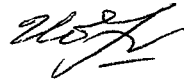

На правах рукописи

Иванова Ольга Николаевна

**Gesamtkunstwerk: культурфилософские
основания, их репрезентация в теоретическом
и художественном наследии Р. Вагнера**

24 00.01 Теория и история культуры

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
культурологии

Киров – 2007

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Костромской государственной университет им Н. А. Некрасова» на кафедре теории и истории культур

Научный руководитель доктор культурологии, профессор
Едошина Ирина Анатольевна

Официальные оппоненты: доктор философских наук
Микайлова Ирина Геннадьевна
кандидат культурологии, доцент
Голенок Марина Петровна

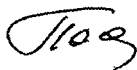
Ведущая организация Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Курский государственный университет»

Защита состоится 14 ноября 2007 года в 14 00 часов на заседании диссертационного совета Д 212 041 02 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философских наук, доктора культурологии при ГОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет» по адресу 610002, г Киров, ул. Красноармейская, 26, ауд 104

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет»

Автореферат разослан « 13 » октября 2007 года

Ученый секретарь
диссертационного совета

Поспелова Н И

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Диссертационное исследование посвящено проблеме понятийного статуса концепта *Gesamtkunstwerk*, его основным структурно-функциональным характеристикам. Уже традиционно в качестве синонима *Gesamtkunstwerk* используют понятие «синтез искусств». Однако постижение истоков формирования *Gesamtkunstwerk* (немецкая классическая философия, теоретические работы йенских романтиков и т. д.), трудов Р. Вагнера, в которых *Gesamtkunstwerk* представлен композитором в разных смысловых аспектах (теория и художественная практика), позволяют дифференцировать *Gesamtkunstwerk* и «синтез искусств», более того, придать *Gesamtkunstwerk* черты целостного феномена культуры, который обладает только ему присущими характеристиками.

Актуальность работы определяется спецификой культурологии как особой отрасли гуманитарного знания в силу ее интегративного характера. Последнее обусловлено сложностью формирования понятийного языка культурологии, в пределах которого адаптируется терминология целого ряда гуманитарных наук. Отсюда актуальной является собственно теоретическая направленность работы. Другая сторона актуальности данного исследования заключается в утверждении *Gesamtkunstwerk* в качестве одного из сущностных понятий в категориальном аппарате культурологии, с помощью которого возможно адекватное постижение особенностей в развитии художественной культуры конца XIX–XX веков.

Степень научной разработанности проблемы

Семантика концепта *Gesamtkunstwerk*, как правило, определяется в рамках проблемы художественного синтеза искусств (как пространственных, так и зрелищных), которая стала объектом изучения в работах целого ряда ученых¹. Исследователи проблемы синтеза искусств в той или иной степени касаются концепта *Gesamtkunstwerk*, однако в трудах этих ученых проблема диссертации рассматривается в общих чертах. Тем не менее, в контексте *Gesamtkunstwerk* автора диссертации интересовали те работы, в которых «синтез искусств» мыслится шире, чем простое сочетание и сосуществование разных видов искусств в рамках одного художественного произведения, а рассматривается как их органическое единство. В связи с этим особенно следует выделить исследования И. А. Азизян, Т. И. Володиной, Б. М. Галева,

¹ См., например, такие работы, как *Азизян И. А.* Диалог искусств Серебряного века. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 400 с., *Взаимодействие и синтез искусств* / ред. кол. Д. Д. Благой и др. Л.: Наука, 1978. 268 с., *Галев Б. М.* Содружество чувств и синтез искусств. М.: Знание, 1982. 64 с., *Мурина Е. Б.* Проблема синтеза пространственных искусств. М., 1982. 192 с., *Образцова А. Г.* Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX–XX веков. М., 1984. 333 с., *Степанов Г. П.* Композиционные проблемы синтеза искусств. Л., 1984. 319 с., *Хангельдиева И. Г.* Взаимодействие и полифоничность искусств (Художественно-выразительные функции музыки в драматическом театре, кинематографе, телевидении). Дис. д-ра филос. наук. Москва, 1991. 353 с., *Художественные модели мироздания*. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. Кн. 1. Изд-во НИИ РАХ, 1997. 399 с.

А Я Зися, Е Б Муриной, В И Тасалова, В П Толстого, И Г Хангельдиевой, О Швидковского Отмечая несовершенство и относительность понятия «синтеза», ученые выявляют все возможные связи между вступающими во взаимодействие искусствами

В процессе исследования *Gesamtkunstwerk* важными представляются работы исследователей, предмет внимания которых составляет философско-художественная рефлексия на предмет синтеза в культуре XVIII–XIX веков (А Бергсон, Н Я Берковский, В С Библер, А Б Ботникова, В П Бранский, П П Гайдено, В И Грешных, А В Гулыга, А С Дмитриев, В М Жирмунский, В Н Кузнецов, Г Лихтенбергер, К Ф Глазенапп, А Мальро, А В Михайлов, Р Поль, Е. Б. Рашковский, Ф П Федоров, Т Л Шумкова, Э. Шюре) Актуализация в синтезе искусств эмоционального воздействия и личного переживания, что, например, отметили в своих работах Н. Я Берковский А С Дмитриев, В М Жирмунский, А В Михайлов, исследование его с точки зрения основного принципа культуры, заложенного в тождестве всего сущего (Ф П Федоров), и универсальной формы (А Б Ботникова) дают возможность проанализировать процесс становления *Gesamtkunstwerk*, его взаимосвязь с синтезом искусств и представить *Gesamtkunstwerk* как феномен, воплощающий в себе цельный образ эпохи

Для постижения сути *Gesamtkunstwerk* как культурологического феномена значимым представляются дефиниции, предложенные Б М Галеевым и В Г. Власовым Оба исследователя, несмотря на некоторые различия в переводах слова с немецкого языка, обнаруживают в семантике данного концепта оттенок, отсылающий к некоему единству Данная отсылка позволяет видеть в *Gesamtkunstwerk* особый феномен, в основе которого находится органичное взаимодействие разных видов искусства

В своем определении Б М Галеев ограничивает сущность *Gesamtkunstwerk* стремлением преодолеть традиционное расщепление отдельных искусств по образцу античной хореи² В Г Власов видит в *Gesamtkunstwerk* способ художественного преображения реальности³ Оба подхода в понимании *Gesamtkunstwerk* явились продуктивными в аспекте их развития в данной диссертации

Предметом культурфилософской рефлексии *Gesamtkunstwerk* становится в разработках И А. Едошиной⁴, которая обозначила проблему *Gesamtkunstwerk* как значимую для постижения художественных исканий на рубеже XIX–XX века

Особо отметим исследования И А Азизян, в которых актуализируется преемственность романтической идеи *Gesamtkunstwerk* Р Вагнера и синтетического соборного искусства в культуре Серебряного века При

² Галеев Б М *Гезамткунстверк* / Лексикон неоклассики Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В В Бычкова М Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003 С 137

³ Власов В Г Новый энциклопедический словарь изобразительных искусств В 10 т Т 3 СПб Азбука – Классная, 2005 С 56

⁴ См. Едошина И А Проблема целостности художественной формы / Незавершенная интеллектуальность отец Павел Флоренский и Василий Розанов в современной рефлексии Сб ст Кострома, 2003 С 59–76

этом исследователь подчеркивает, что существенным для символистов являлась идея мифотворчества и жизнепреобразующая функция, выдвинутая Вагнером в Gesamtkunstwerk. Анализ синтеза искусств в аспекте соборности и теургичности искусства позволяет более полно осмыслить значимость единства различных искусств как принципа органического мироустройства.

Специальное значение имели историко-литературные и эстетические исследования о Р Вагнере А. Альшванга, Г. Галя, А Лихтанберже, А Ф Лосева, К Рихтера, а также работы Н. И Виеру, Б В Левика, Г В Крауклиса, Э Курта, Э Шюрэ, посвященные музыкальному стилю композитора. Собственно проблема Gesamtkunstwerk была затронута исследователями как формальное обозначение творческого метода Р. Вагнера, отмечены несостоятельность и утопический характер теоретической концепции «искусства будущего» композитора В рамках исследования творческого метода Р Вагнера важными также являлись исследования, где содержатся наблюдения, связанные с мифологическими сюжетами (И Барсова, А Порфирьева, Е Г Соколов, И В. Татаринцева) и лейтмотивной техникой композитора (Г. Кнеллер, Б. В. Левик, Н. С. Николаева, Е В Матросова, Г. Орджоникидзе). При исследовании мифа в контексте музыкальных произведений Р Вагнера особое значение имели работы А Я Гуревича, Е. М Мелетинского, М И Стеблин-Каменского, В. Н Топорова, М Элиаде.

Объект исследования: Gesamtkunstwerk как теоретическая и историко-культурная проблема.

Предмет исследования: понятийный статус, механизмы и формы реализации Gesamtkunstwerk в теоретических работах и художественной практике Р Вагнера

Цель исследования: определить понятийный статус «Gesamtkunstwerk» как концепта культурологии, выявить механизмы и формы его реализации в творческом наследии Р Вагнера

В соответствии с поставленной целью формулируются следующие задачи исследования:

- выявить и обобщить историко-культурные и философские источники, которые способствовали формированию Gesamtkunstwerk,
- обозначить культурфилософию йенских романтиков как основание эстетических контуров Gesamtkunstwerk,
- через лингвокультурологический анализ представить семантическое единство и его атрибутивные значения в концепте Gesamtkunstwerk, обеспечивающие его целостность;
- на основании теоретических работ Р Вагнера выявить сущностные характеристики в концепте Gesamtkunstwerk,
- актуализировать понимание Р. Вагнером особой функции мифа в создании единого текста Gesamtkunstwerk,
- репрезентировать способы реализации концепта Gesamtkunstwerk в музыкальной драме Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга»

Методология исследования

Культурологический анализ Gesamtkunstwerk основывается на герменевтическом (Г Г Гадамер) и феноменологическом (Э Гуссерль, М Хайдеггер)⁵ подходах, которые позволили представить Gesamtkunstwerk как целостный феномен в его становлении и развитии

Для лингвокультурологического анализа понятия «Gesamtkunstwerk» актуальными являются теоретические концепции и приемы Р Барта, Р. А. Будагова, Ю. М. Лотмана, А А Потебни, П А Флоренского, Г. Г. Шпета⁶ В осмыслении Gesamtkunstwerk в контексте историко-культурных связей наиболее значимы работы П П Гайденко, А В Гулыги, А Ф Лосева, А. В Михайлова, Ф П Федорова)⁷

Системный и целостный подходы, как взаимодополняющие, востребованы для рассмотрения сложной структуры Gesamtkunstwerk, не равной сумме его составных частей В то же время Gesamtkunstwerk получает категориальные характеристики на основе атрибуции составляющих его лингвистических элементов, их функционального взаимодействия

Для определения Gesamtkunstwerk как целостного культурологического концепта, обладающего только ему присущими характеристиками, был востребован *структурно-функциональный метод Историко-генетический и диахронический методы* позволили представить Gesamtkunstwerk в его историческом развитии и создать целостную картину становления исследуемого понятия. В диссертации *культурно-типологический метод* применяется для выявления взаимосвязи теоретических и художественных концепций Gesamtkunstwerk с аналогичными исканиями в области искусства. Обращение к *сравнительно-семасиологическому и лингвистическому методам* позволило исследовать значения и взаимоотношения между значениями составных элементов понятия Gesamtkunstwerk, сравнить концепт Gesamtkunstwerk с понятием «синтез искусств», выявить закономерности, обуславливающие их своеобразие и сходство. В рамках культурологического анализа художественных текстов Вагнера был использован *биографический метод*, который позволил определить место и роль биографии в создании концепции Gesamtkunstwerk.

⁵ См Гадамер Г Г Истина и метод Основы философской герменевтики Пер с нем / Общ ред и вступ ст Б Н Бессонова М Прогресс, 1988 704 с, Хайдеггер М Бытие и время / Пер с нем В В Библикина М Ад Маргинеп, 1997 451 с, Гуссерль Э Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии / Пер с нем А В Михайлова М, 1999 336 с

⁶ См такие работы, как Барт Р Избранные работы Семиотика Поэтика Пер с фр / Сост, общ ред и вступ ст Г К Косикова М Прогресс, 1989 616 с, Будагов Р А Сравнительно-семасиологические исследования (романские языки) 2-е изд М Добросовет, 2000, 2004 416 с, Лотман Ю М Анализ поэтического текста Структура стиха // Лотман Ю М О поэтах и поэзии СПб, 1996 С 18–252, Потебня А А Мысль и язык // Символ и миф М Правда, 1989 С 17–200, Шпет Г Г Внутренняя форма слова Этоды и вариации на темы Гумбольда Ивановский государственный университет, 1999 306 с

⁷ См Гайденко П П История новоевропейской философии в ее связи с наукой М ПЕР СЭ СПб Университетская книга, 2000 456 с, Гулыга А В Немецкая классическая философия М Айрис-пресс, Рольф, 2001 416 с, Лосев А. Ф Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда Вагнера // Философия Мифология Культура, М 1991 С 275–314, Михайлов А В Языки культуры М Языки русской культуры, 1997 912 с, Федоров Ф П Человек в романтической литературе Рига, 1987 118 с

Теоретическая новизна исследования:

- впервые осуществлен комплексный культурологический анализ концепта *Gesamtkunstwerk*,
- выявлены и обобщены культурфилософские источники в процессе формирования *Gesamtkunstwerk*;
- концепту *Gesamtkunstwerk* придан понятийный статус, уточняющий основания для формирования категориального аппарата культурологии,
- на основании лингвокультурологических параметров корректно и научно убедительно дифференцированы понятие «синтез искусств» и концепт *Gesamtkunstwerk*;
- обозначены разные функции понятия «синтез искусств» и концепта *Gesamtkunstwerk* если первое сосредоточено на решении эстетических задач, то второе нескрываясь маркировано стремлением к преобразованию общества, сохраняя при этом все признаки художественного произведения,
- впервые такие элементы музыкальной драмы Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга», как трагедия, миф, мотив представлены в органическом единстве,
- выявлена смыслопорождающая функция мифа, обеспечивающая целостность *Gesamtkunstwerk* в художественной практике

Положения, выносимые на защиту:

- Актуализированный историко-культурной ситуацией конца XVII–XVIII веков интерес к «бесконечному» и универсуму обращает немецких философов к проблемам единства и синтеза. Специфика понимания «синтеза» в философской рефлексии этого периода (синтез соотносится с идеей природной целостности и начинает мыслиться как источник художественного познания, результат синтеза – неделимое целое) составит впоследствии смысловую основу *Gesamtkunstwerk*
- В рамках философско-художественных исканий йенского романтизма понятие «синтез» интериоризируется, наполняется эстетическим содержанием и утверждается как основной принцип в создании художественного произведения. В результате складывающийся концепт *Gesamtkunstwerk* начинает обретать статусные очертания в области искусства
- *Gesamtkunstwerk* является сложным по структуре и содержанию феноменом, в котором внутренняя связь составляющих одно слово компонентов обуславливает его единство и в то же время обеспечивает полисемию этих компонентов. Лингвокультурологический анализ лексем *Gesamtkunstwerk* наглядно свидетельствует о сущностном (по внутренней форме слова) отличии концепта, определяемого этой лексемой, от понятия «синтез искусств». Синтез искусств есть способ (процесс) связей различных искусств, *Gesamtkunstwerk* – результат достижения органического единства искусств, различенная целостность.
- *Gesamtkunstwerk* – самостоятельный концепт в понятийном аппарате культурологии, содержащий представление о целостном (за счет органического соединения разных видов искусств) художественном произведении,

воздействие которого на общество должно способствовать его преобразованию за счет достижения аналогичного единства

- Теоретическая концепция Gesamtkunstwerk Р Вагнера представляет качественно новую возможность организации художественного пространства, нашедшую собственную форму и способы воплощения Эта концепция в своей сверхзадаче обращена (по аналогии с греческим театром эпохи классики) к катарсису и как его результату – к преобразению социального миропорядка

- В контексте концепции Gesamtkunstwerk миф представлен Р Вагнером приоритетным основанием для ее воплощения в художественном произведении, поскольку, по его мнению, мифу генетически присущ универсальный принцип целостной завершенности Такого рода завершенность предполагает творение мира, характерной чертой которого является различенная целостность.

- Понимание Gesamtkunstwerk в аспекте его воздействия на общество воплощено Р Вагнером в музыкальной драме «Кольцо Нибелунга» Теоретические положения своей концепции Р Вагнер реализует на мифологической основе через выстраивание параллелизма между развитием сценического действия и музыкой Этот параллелизм обеспечивается лейтмотивной техникой

- Концепция Gesamtkunstwerk, понимаемая Р Вагнером как взаимовлияние искусства и жизни, целью которого является духовное очищение и гармоничное устройство общества, представляется прообразом идеи «жизнетворчества»

Научно-практическая значимость определяется тем, что в данной работе представлено описание Gesamtkunstwerk в качестве концепта, могущего способствовать формированию понятийного аппарата культурологии Предложены основания для дифференциации концепта Gesamtkunstwerk и понятия «синтез искусств» Результаты исследования могут быть применены в подготовке и проведении лекций и семинаров в рамках общей культурологии и философии, а также курсов истории и философии зарубежной (прежде всего, немецкой) культуры Материалы диссертации могут быть использованы в процессе подготовки дипломных и диссертационных работ

Апробация результатов исследования

Материалы диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории и истории культур Костромского государственного университета (2004–2007 гг.), представлены в докладах и тезисах на международной научно-практической конференции «Диалог культур – культура диалога» (Кострома, сентябрь 2005), научно-практической конференции «Коммуникативные проблемы языка и культуры» (Кострома, ноябрь 2005), межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы высшего профессионального образования» (Кострома, май 2005, май 2006), ме-

ждународной научно-практической конференции «Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры» (Кострома, март 2006), областной научно-практической конференции «Народное искусство как феномен локальной культуры» (Кострома, апрель 2006), международной научно-практической конференции «Межкультурное взаимодействие: проблемы и перспективы» (Кострома, сентябрь 2006), международной научно-практической конференции «Язык и межкультурная коммуникация» (Астрахань, январь 2007)

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 6 параграфов, заключения и библиографического списка. Объем диссертации – 168 страниц, список литературы содержит 230 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбора темы предпринятого исследования, анализируется степень разработанности проблемы, определяются цели, задачи, объект, предмет и теоретическая новизна работы, формулируются положения, выносимые на защиту, определяется научно-практическая значимость диссертации, представлены методологические основания исследования, сведения об апробации работы и характеристика ее структуры.

В первой главе диссертации «Gesamtkunstwerk: лингвокультурологический аспект» исследуемое понятие Gesamtkunstwerk представлено в историко-генетическом развитии, обозначены смысловые фреймы Gesamtkunstwerk.

В первом параграфе «“Синтез” в теоретических и художественных практиках XVIII века как источник концепта Gesamtkunstwerk» выявлены и обобщены историко-культурные события и философские размышления, в которых намечаются общие контуры Gesamtkunstwerk.

Ситуация экономического, политического и духовного кризиса в Германии, обусловленная последствиями Тридцатилетней войны, обострила интерес к онтологическим основаниям бытия. Во многом поиск новых принципов мироустройства проходил в контексте общеевропейской научно-философской мысли. Становление просветительского мировоззрения в Германии обозначило важное направление немецкой философии XVIII века, связанное с понятиями универсума, единства и синтеза как новых способов обоснования бытия.

Философская рефлексия на предмет единства и синтеза берет свое начало в учении о субстанциональном первоначале Г. Лейбница. В связи с этим анализируется понимание Г. Лейбницем монады, выявляются ее свойства, позволяющие считать механистическую монаду синтетическим единством. Автором диссертации показано, что единая и простая монада есть замкнутая цельность, включающая большое количество многообразных качеств (состояний и отношений), которые зависят от целого. Поскольку понятие

сложной монады представляет собой результат сложения простых субстанций, то актуализируется мысль, что понятие синтеза сопоставимо со сложением в математике.

Монадология Г Лейбница нашла свое продолжение в интеллектуальном синтезе И Канта В контексте априорных суждений И. Канта понятие «синтез» вводится в теоретические знание и, в отличие от философии Г. Лейбница, подразумевает не просто некую взятую в нерасчлененности объективную субстанцию, но и сам процесс познания Актуализированная в трудах И Канта философская проблема синтеза обнаруживает себя в искусстве искусство представляется той сферой, где наглядно демонстрируется субъективный синтетический акт (воображение) Синтетическое художественное мышление обуславливает возможность функционирования различных видов искусств в рамках одного художественного произведения

По мере возрастающего интереса к проблеме синтеза в XVIII столетии самое понятие «синтез» обретает новые характеристики Автор диссертации рассматривает различные представления о синтезе, которые впоследствии определяют смысловые фреймы концепта *Gesamtkunstwerk* у Р Вагнера

Особое значение в исследовании отводится естественнонаучному пониманию синтеза И. В. Гете. Синтез в соотнесении с понятием «средства» предполагает целенаправленное получение сложных веществ из более простых и, вместе с тем, качественное изменение слагаемых элементов Отсюда синтез следует рассматривать не как процесс сосуществования автономных элементов, а их органическое единство в полученном результате, неравном сумме составляющих его компонентов. Естественный, природный синтез начинает приобретать художественное значение и рассматривается как совокупность различных художественных форм, материала в соответствии с идеалом красоты целого или «прафеномена», прообраз которого заключен в природе. Автор исследования приходит к выводу осмысление синтеза в естественных науках начинает перерастать в синтез, преображенный художественным воображением, т.е синтез искусств, который стал предметом внимания эстетиков, писателей, музыкантов, связанных с йенской школой

Второй параграф «Смысловые фреймы *Gesamtkunstwerk* в контексте романтического идеализма и панэстетизма» посвящен рассмотрению синтеза как источника художественного познания у йенских романтиков Искания в контексте проблемы синтеза наиболее ярко отразились в романтических теориях Ф В Й Шеллинга и Ф Шлегеля На основе их теоретических работ выявлены источники синтеза, в том числе и синтеза искусств, определены закономерности функционирования синтеза в сфере искусства

По мнению Ф. В. Й. Шеллинга и Ф. Шлегеля, принцип единства заложен в некоей субстанции, в которой берет свое начало форма всего мира Единство абсолюта как тождество объективного и субъективного у Шеллинга и бесконечное мировое я у Ф. Шлегеля экстраполируются на искусство Произведение искусства есть отражение целого и неделимого абсолюта благодаря синтезу субъективной (искусности) и объективной (природной) дея-

тельности самого я Поскольку искусство, как и абсолют, есть нечто целостное, все виды, роды, жанры искусства внутренне связаны и составляют единое целое, так как они разными средствами воспроизводят абсолютное

На основе теоретических и художественных произведений Ф Шлегеля автором диссертации показано, что понимание синтеза в рамках одного художественного произведения не ограничивается только единством различных форм и видов искусства, но и предполагает «единство» самого сознания художника (синтез эмпирики и разума, божественного начала и творческого потенциала самого индивида), а также возможность объединить в одном художественном произведении актёра и зрителя Как следствие, мыслители обращаются к античному драматическому искусству Интерес к античности был обусловлен, с одной стороны, единством видения, а точнее чувствования, мира античным человеком, с другой стороны, в античной драме решается вопрос о способе сосуществования различных искусств в рамках одного художественного произведения Современная опера (у Шеллинга) и роман (у Шлегеля) предлагаются в качестве альтернативных жанров синтетического произведения искусства

Таким образом, обосновывается собственно природа художественного сознания Это сознание одновременно развернуто как в область универсума во всей сложности его внутренних связей, так и сугубо индивидуального способа его постижения, что (в сумме) определяет структуру и содержание произведения В результате искусство обретает символические очертания целостного феномена Отсюда рождается стремление художника соединить (синтезировать) разные жанры искусства в пределах одного произведения

Внимание к внутреннему миру человека определило и смещение приоритетов в мире искусства от искусств пластических к музыке и лирике, а поиск новой (синтетической) формы произведения обусловил подчеркнuto личный интерес к историческим эпохам разных стран

Разомкнутость литературных родов и жанров, взаимопроникновение искусств, синтез искусства, философии и религии предопределили появление обобщающей концепции Gesamtkunstwerk P Вагнера.

В третьем параграфе «Gesamtkunstwerk в контексте этимологических процедур» представлен лингвистический анализ самого концепта Gesamtkunstwerk и составляющих его лексем, приводятся существующие определения из словарей, Gesamtkunstwerk сопоставляется с понятиями, близкими по значению

Лексема «Gesamtkunstwerk» немецкого происхождения Имеющиеся в словарях определения центрируют в Gesamtkunstwerk синтез искусств или различных художественных средств, связывая исследуемый концепт с музыкальной оперой P Вагнера, который впервые представил и обосновал его в своих теоретических работах.

Однако данные дефиниции Gesamtkunstwerk, с точки зрения диссертанта, не являются исчерпывающими, поскольку в основном не выходят за сугубо искусствоведческие рамки. За редким исключением (А Ф Лосев,

Е. Б. Мурина) учитывается философское содержание Gesamtkunstwerk. За пределами внимания исследований до сих пор остается лингвистический аспект данного концепта. Между тем, учитывая специфическую природу немецкого языка, лингвистический подход, в свое время в культурно-философском содержании разработанный целым рядом ученых (Р. А. Будагов, В. В. Колесов, М. М. Маковский, П. А. Флоренский и др.) оказался весьма плодотворным. В связи с этим диссертантом впервые предпринят анализ семантических и синтаксических отношений внутри самого концепта Gesamtkunstwerk, позиционированы основные характеристики отдельных лексем в культурологическом аспекте, что позволяет дать более точную дефиницию, выявить имплицитные закономерности художественного воплощения Gesamtkunstwerk.

По мнению автора диссертации, на лексическом уровне концепт Gesamtkunstwerk органично включает три вербальные единицы: *gesamt*, *die Kunst* и *das Werk*. Эти составные лексемы могут получать различные значения в зависимости от их синтаксической роли (основной компонент, детерминант) в рамках композиты.

Взаимодействуя между собой, слова в то же время сохраняют известную самостоятельность как носители лексической доминанты. Исследование отдельных лексем в лингвистическом, этимологическом, культурно-историческом аспектах позволяет заключить, что в силу синтетичности немецкого языка три слова, соединившись, образуют единое семантическое поле. Под Gesamtkunstwerk можно понимать 1. *«общее / объединенное / совокупное / универсальное / всеобщее произведение искусства»*, т. е. созданное по единому проекту поэтическое, музыкальное, архитектурное произведение, произведение живописи, либо 2. *«совокупность / объединение произведений искусства»*, либо 3. собрание произведений искусства.

Этимологический анализ показывает, что данное слово прошло сложный путь исторического развития, но предшествующие этапы развития своеобразно отражаются в его современном значении. Gesamtkunstwerk как продукт художественного синтеза может быть наделен следующими чертами: искусственность, построение по принципам синтеза искусств (гармоничное соединение художественных средств различных видов искусств, единство замысла, композиции, образа), практическая направленность художественного произведения, эстетическое воздействие.

В диссертационном исследовании впервые ставится проблема дифференциации «Gesamtkunstwerk» и «синтеза искусств». С точки зрения диссертанта, концепт Gesamtkunstwerk следует определять как самостоятельную культурологическую дефиницию, нетождественную понятию «синтез искусств». Слово «синтез», пришедшее из греческого языка, указывает на соединение, объединение неких относительно самостоятельных частей, актуализируется возможная «разделенность», антиномичность. Gesamtkunstwerk в отличие от синтеза искусств не подразумевает собственно процесса синтеза,

соединения Gesamtkunstwerk представляет результат синтеза, завершенную различенную целостность, запечатленную в художественном произведении. Важным аспектом для дифференциации «Gesamtkunstwerk» и «синтеза искусств» является то, что сфера влияния первого не ограничивается эстетическими рамками Gesamtkunstwerk есть особый способ организации художественного пространства (в связи с эстетической направленностью) с целью воздействия на действительный миропорядок

Поэтому «Gesamtkunstwerk» является самостоятельной единицей в культурологии, определяющей принципиально иные, отличные от «синтеза искусств», формы и методы создания художественного произведения

Вторая глава исследования «Концепт Gesamtkunstwerk в теоретической и художественной практике Р. Вагнера» посвящена культурфилософскому содержанию Gesamtkunstwerk в творческом наследии Р. Вагнера, на основе художественно-мифологических исканий Вагнера выявлена особая функция Gesamtkunstwerk как специфической парадигмы преобразования социального миропорядка.

В первом параграфе «Понятийное содержание концепта Gesamtkunstwerk в теоретическом наследии Р. Вагнера» диссертант обращается к анализу теоретических произведений Р. Вагнера, в которых раскрываются сущностные характеристики Gesamtkunstwerk, выявляются основные способы его художественного воплощения

Gesamtkunstwerk, вобрав в себя идеи единства и синтеза представителей немецкой классической философии и литературы, а также йенского романтизма, обосновывается концептуально в теоретических работах Р. Вагнера («Искусство и революция», «Произведение искусства будущего», «Опера и драма») Основные характеристики Gesamtkunstwerk, выявленные в ходе этимологического анализа, способствуют постижению их и в теоретической концепции Р. Вагнера. Отсюда обоснована категориальная самостоятельность исследуемого термина Gesamtkunstwerk в культурологии

В результате исследования выявлено, что Gesamtkunstwerk, в понимании Р. Вагнера, есть сложное синтетическое произведение искусства, мыслимое как результат полного слияния и взаимопроникновения всех видов художественного творчества и реализуемое в форме музыкальной драмы, в основе которой лежит мимесис художественное произведение построено и развивается подобно живому организму. Органическое единство в основе Gesamtkunstwerk Р. Вагнера отражает по-новому осмысленную специфику синтеза искусств

Указывая на древнегреческую драму (трагедию) как образец Gesamtkunstwerk, органический синтез в Gesamtkunstwerk призван реализовать максимально полное восприятие художественного произведения, и тем самым достичь массового катарсического переживания.

Вместе с тем, органический синтез есть модель гармоничного социального миропорядка и способа преобразования существующего Отсюда, обращаясь не только к разуму, но и ко всей полноте чувств, Gesamtkunstwerk

как результат совокупной целостности должен экстраполироваться на общественное устройство и обеспечить единство и синтез в социуме

Наряду с органическим синтезом различных искусств реализации сверхзадачи *Gesamtkunstwerk* – преобразование социального миропорядка через катарсис – способствуют миф, лежащий в основе художественного произведения, и разветвленная система лейтмотивов

Миф в качестве сюжетной основы *Gesamtkunstwerk* обеспечит непрерывность развития и органичность в построении художественного произведения Система лейтмотивов призвана обеспечить доступность драматического содержания зрителю и целостное восприятие художественного произведения Полной интеграции человека в преобразующую атмосферу искусства должна способствовать также особая организация театрального пространства, реализованная Вагнером в оперном театре *Festspielhaus* в Байрейте

Таким образом, в идеале *Gesamtkunstwerk* есть прообраз устройства жизни общества. По мнению диссертанта, концепция *Gesamtkunstwerk* Р. Вагнера размыкает границы художественного произведения и устремляется в жизнь, становясь предтечей будущего «жизнетворчества» в конце XIX – начале XX века

Во втором параграфе «**Конститутивная функция мифа в семантическом поле *Gesamtkunstwerk***» исследовательское внимание акцентировано на некоторых, по мнению автора, недостаточно выделенных структурных и функциональных особенностях мифа в рамках музыкальных произведений Р. Вагнера с тем, чтобы представить миф одним из важнейших условий для актуализации *Gesamtkunstwerk* В связи с этим выявлена и объяснена синтезирующая и смыслообразующая функция мифа, проанализирована и уточнена его специфика в контексте *Gesamtkunstwerk*

Теоретическое обоснование мифа в контексте *Gesamtkunstwerk* строится в рамках общей философской концепции Вагнера Органический синтез, который составляет основу *Gesamtkunstwerk*, благодаря мифу не ограничивается рамками различных искусств, а проявляется в содержательном единстве художественного произведения, его непрерывном развитии. Последнее обусловлено присущим мифу принципом целостной завершенности

Содержательная целостность мифа усматривается, в первую очередь, в том, что в мифе в сжатой форме возможно представить связь разных явлений Весь повествовательный материал организуется вокруг одного главного законченного события Вместе с тем, миф отмечен внутренним пространственно-временным единством, которое, несмотря на значительные изменения мифологических источников, Вагнер через систему образов и символов раскрывает во всей полноте в тетралогии «Кольцо Нибелунга» Тем самым обеспечивается внутреннее единство художественного произведения

Благодаря отсутствию четкой локализации во времени и пространстве события, представленные в тетралогии, всегда остаются правдивыми и актуальными для зрителя, что является одним из условий целостного воз-

действия художественного произведения на зрителя. Последнее, как следует из теоретических работ Вагнера, должно способствовать преобразованию общества по образцу аналогичного единства в произведении

Чувство (чувственное восприятие мира) у Вагнера является основополагающим во всей концепции *Gesamtkunstwerk*, поэтому необходимо создать такое произведение искусства, которое исходит из постижения внутренней сущности явления на основе чувственного восприятия мира. Как следствие, на примере «Кольца Нибелунга» автором выявлены особенности мифологического сюжета, способствующие максимально полному воздействию на зрителя.

Приоритетное использование в тетралогии Вагнера получают сюжеты не из греческой, а из скандинавской мифологии, что обусловлено ее эсхатологическими особенностями. Главным в тетралогии Вагнера становится оправдание неизбежности смерти и подчинения всех богов и героев единой судьбе. Со смертью главного героя тетралогии зрителю раскрывается судьба общечеловеческая: гибель во имя рождения нового мира. Вместе с тем, жертвенность обеспечивает обновление мира, и сплоченность общества. Кроме того, в мифе о Нибелунгах усматривается возможность обращения к национальному самосознанию, объединяющему немецкий народ.

Объединение мифологических сюжетов различных исторических эпох обеспечивает в «Кольце Нибелунга» обобщенную мифологизированную картину мира, адаптированную к современности.

С целью обоснования выбора мифологического сюжета как способа активного эмоционального воздействия на человека автор диссертации обращается к философскому осмыслению сосуществования мифа и музыки в рамках одного произведения. В результате приходит к выводу, что благодаря единству музыки и мифа *Gesamtkunstwerk* получает, по Вагнеру, статус «произведения совокупного творчества». С одной стороны, миф, запечатлевший объективный творческий опыт человечества, и музыка, сотворенная композитором, имеющая субъективную природу, обеспечивают синтез общечеловеческого и индивидуального знания. С другой стороны, через миф, обладающий возможностями чувственного воздействия на человека, осуществляются активное вовлечение зрителя в происходящее на сцене и коммуникативный акт с самим художником.

В третьем параграфе «Поэтика *Gesamtkunstwerk* в музыкальной драме “Кольцо Нибелунга”» проводится анализ лейтмотивной системы (как формы воплощения *Gesamtkunstwerk*) Р. Вагнера на примере тетралогии «Кольцо Нибелунга». Проанализированы лейтмотивы главных героев, образов природы, основных философских мотивов (проклятия кольца, мотива любви), показана их взаимосвязь, а также выявлены основные функции лейтмотивов в рамках всего произведения.

Лейтмотивы Р. Вагнера как естественное музыкальное средство выражения идейно-художественного единства произведения – одна из актуальных тем музыковедческих исследований – получает в данной работе системное и концептуально целостное осмысление в философско-культурологичес-

ком аспекте Подобная интерпретация является актуальной и плодотворной, поскольку расширяет возможность в определении места и роли музыкальных мотивов в культурологическом концепте Gesamtkunstwerk

С точки зрения автора диссертации, функциональность лейтмотивов, применяемых Вагнером в художественном произведении, может быть сравнима с той, что свойственна мифу Наряду с мифологическими сюжетами лейтмотивы выполняют объединяющую роль в семантическом поле драмы, обеспечивая непрерывность развития философского замысла и гармоническую упорядоченность всего произведения.

Лейтмотивная система Вагнера отличается изощренными формами и смыслами. Характеристика отдельных героев может быть представлена не одним, а целой системой музыкальных мотивов, маркирующих в то же время другие явления, события, героев Тем самым, реализация единства идейно-художественного замысла обеспечивается разветвленной системой связей между основными образами произведения, усиливаемой пространственно-временным синтезом

В лейтмотивах Вагнера значимым представляется синтез, когда тексты искусства из одного художественного ряда словно переходят в другой Музыка в сжатой форме и с достаточной полнотой воспроизводит те явления, которые воплощались на протяжении всего музыкального произведения другим видом искусства – поэзией или единством музыкальных, словесных и визуальных средств. Так, например, через объединение в «Траурном марше» целого ряда лейтмотивов, музыкальными средствами не только представлена вся история рода главных героев тетралогии – Вельзунгов, но и в сжатой форме репрезентировано развитие главной темы произведения связывая воедино все лейтмотивы «Траурного марша» одним лейтмотивом смерти, Вагнер рисует общечеловеческую судьбу Пережив вместе с героем смерть во имя жизни, зритель должен совершенствоваться духовно, покончив со «старой» жизнью, обрести «новую» в гармонии с внутренней природой и другими людьми Таким образом, параллельно с мифологическим сюжетом Вагнер музыкальными средствами обращается к самосознанию зрителя Общество, состоящее из разных «лейтмотивов» человеческого поведения, соединяется в единое целое средствами искусства

Вместе с тем, комментируя происходящее на сцене, лейтмотивная система объединяет все музыкальные, поэтические и визуальные средства Последнее способствует усилению многостороннего эстетического воздействия художественного произведения. Обеспечивая параллелизм сценического действия и музыки, лейтмотивная система Вагнера способствует творению ассоциативного мира, формирует психологическую установку на ожидаемые сопоставления зримого и слышимого Единство музыки, слова, танца должны воздействовать на все органы восприятия и обеспечить синестетический эффект

В **Заключении** подводятся итоги проведенного исследования, намечаются перспективы его продолжения

Материалы и результаты исследования нашли отражение в следующих публикациях автора:

В ведущих, рецензируемых научных изданиях ВАК РФ

1 Иванова, О Н «Синтез» в теоретических и художественных практиках XVIII века как философско-теоретический источник концепции Gesamtkunstwerk Р Вагнера [Текст] / О Н Иванова // Вестник КГУ им Н. А Некрасова Вып 2 – Кострома Костромской гос ун-т им Н А Некрасова, 2007 – С 196–199 (0,65 п л.)

В других изданиях

2 Иванова, О. Н Гармония социального бытия во «всеобщем» художественном произведении [Текст] / О. Н Иванова // Актуальные проблемы высшего профессионального образования: Материалы научно-практической конференции – Кострома Издательство КГСХА, 2005 – С. 143–145 (0,2 п л)

3 Иванова, О Н Античное наследие в Gesamtkunstwerk Рихарда Вагнера [Текст] / О Н Иванова // Диалог культур – культура диалога: материалы международной научно-практической конференции, 5–6 сентября 2005 г : в 2 ч – Кострома: ГОУВПО КГУ им Н А Некрасова, 2005 – Ч 1 – С 86–88 (0,25 п л.)

4 Иванова, О Н Gesamtkunstwerk как произведение искусства будущего (лингвистический аспект) [Текст] / О Н Иванова // Коммуникативные проблемы языка и культуры материалы научно-практической конференции, Кострома, 25 ноября 2005 года – Кострома КГУ им Н А Некрасова, 2006 – С 143–145. (0,6 п л)

5 Иванова, О Н Gesamtkunstwerk и синтез искусств как источник культурной динамики [Текст] / О Н Иванова // Актуальные проблемы высшего профессионального образования материалы межвузовской научно-методической конференции (25 мая 2006 года), Костромская ГСХА – Кострома: Изд-во КГСХА, 2006 – С. 155–157 (0,25 п л.)

6 Иванова, О Н Синтез искусств и Gesamtkunstwerk отражение диалога культур [Текст] / О Н Иванова // Межкультурное взаимодействие проблемы и перспективы материалы международной научно-практической конференции – Кострома, 5–6 сентября 2006 г – Кострома. КГУ им Н А Некрасова, 2006 – С. 100–102 (0,5 п. л)

7 Иванова, О Н Внутряязыковые и межъязыковые проблемы словообразовательных отношений на примере лексемы “Gesamtkunstwerk” [Текст] / О Н Иванова // Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты) Международная научно-практическая конференция 17–19 марта 2006 г – М: ООО «Издательство “Эллис”», 2006 – С. 423–426 (0,5 п. л)

8 Иванова, О. Н Понятие Gesamtkunstwerk перевод и смысловые фреймы [Текст] / О Н Иванова // Язык и межкультурная коммуникация: сборник статей I Международной конференции 23 января 2007 г, г Астрахань – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007 – С 120–122 (0,5 п л)

Подписано в печать 05 10 2007 г
Формат 64x80/16.
Бумага офсетная.
Усл печ. л 1,1
Тираж 100 экз.
Заказ № 805.

Издательский центр Вятского государственного гуманитарного университета,
610002, г. Киров, ул. Ленина, 111, т. (8332) 673674