

Мальшина Наталия Анатольевна
кандидат философских наук,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория
имени Л. В. Собинова»
Malshina Natalia Anatolyevna
Candidate of Philosophical Sciences,
Associate Professor of the Department of Humanities
of the Saratov State Conservatory named after L. V. Sobinov
E-mail: malsnataliya@yandex.ru

ТВОРЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

Аннотация. Изданная в Саратове монография доктора искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля искусств России, главного научного сотрудника и руководителя Центра комплексных художественных исследований Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова А.И. Демченко «Мировой художественный процесс. Эволюция и закономерности» является определённым итогом колоссального энциклопедического цикла исследований и представляется уникальной по целому ряду позиций. Прежде всего, отметим, что данный труд еще более детально раскрывает авторское научное направление Демченко А. И. – всеобщее (универсальное) искусствознание, определяемое как комплексное изучение всех видов художественного творчества. Комплексное, то есть подразумевающее рассмотрение всей суммы артефактов «единым потоком» (ключевое авторское определение), что открывает «принципиально новое качество на путях формирования интегративного знания о художественной культуре».

Ключевые слова: творческие инновации, мировой художественный процесс, искусствознание.

CREATIVE INNOVATION

Annotation. Published in Saratov monograph of Doctor of Art History, Professor, Honored Artist of Russia, chief researcher and head of the Center for Comprehensive Art Research of the Saratov State Conservatory named after L. V.

Sobinov A. I. Demchenko " The World Art Process. Evolution and Regularities " is a certain result of a colossal encyclopedic cycle of research and is unique in a number of positions. First of all, we note that this work reveals in even more detail the author's scientific direction of A. I. Demchenko. - general (universal) art studies, defined as a comprehensive study of all types of artistic creativity. Complex, that is, implying the consideration of the entire sum of artifacts in a " single stream "(the key author's definition), which opens up" a fundamentally new quality in the ways of forming integrative knowledge about artistic culture".

Keywords: creative innovations, world art process, art studies.

Изданная в Саратове монография доктора искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля искусств России, главного научного сотрудника и руководителя Центра комплексных художественных исследований Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова А.И. Демченко «Мировой художественный процесс. Эволюция и закономерности» является определённым итогом колоссального энциклопедического цикла исследований и представляется уникальной по целому ряду позиций.

Прежде всего, отметим, что данный труд еще более детально раскрывает авторское научное направление Демченко А. И. – всеобщее (универсальное) искусствознание, определяемое как комплексное изучение всех видов художественного творчества. Комплексное, то есть подразумевающее рассмотрение всей суммы артефактов «единым потоком» (ключевое авторское определение), что открывает «принципиально новое качество на путях формирования интегративного знания о художественной культуре». Уникальность рецензируемой книги видится в следующем: во-первых, при достаточной компактности она охватывает весь массив эволюции художественной культуры, во-вторых, ломается традиционная рубрикация по отдельным национальным школам, в-третьих, преодолевается привычная дифференциация видов искусства. В обширнейшую панораму полноправно включается и

литературное творчество. Таким образом, принципом изложения становится универсальный охват всего и вся в долговременных накоплениях мирового искусства.

В рамках авторских тысячи страниц исследования проведён жёсткий отбор материала, сопровождающегося этюдами-иллюстрациями, благодаря гибкому сочетанию индукционного и дедукционного анализа. Отрывки энциклопедического научного изложения сопровождаются иллюстрациями непосредственно в тексте, а изображения и музыкальные фрагменты (свыше 700 репродукций и фотографий, около 2000 музыкальных фрагментов) можно просмотреть либо прослушать с прилагаемого компьютерного диска.

Исследовательское своеобразие авторского взгляда раскрывается в методе рассмотрения художественного материала – магистрального изложения художественного процесса, что формирует основу потокового подхода в мировой художественной культуре. Автор же рассматривает данное издание как начало грандиозных проектов, имеются в виду «Художественная энциклопедия (Литература. Изобразительное искусство. Архитектура. Музыка. Театр и Кино)» и особенно «Вселенная слова, цвета, звука», тома которой должны составить как раз те разделы, которые представлены в рецензируемой книге: Древний мир, Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Просвещение, Романтизм, Постромантизм, Модерн I (1890–1920-е годы), Модерн II (1930–1950-е годы), Модерн III (1960–1980-е годы), Постмодерн (1990–2010-е годы) и «Золотой век» русской художественной культуры.

Единый исторический процесс рассматривается именно в только что отмеченной периодизации. В качестве основания для системного исследования художественной культуры Древнего мира избирается *мифология*, рассказывая о том, что было до сотворения мира, в некоем начале времен. Приводятся примеры древнейших образцов с разных континентов: индейский миф (американский континент), индийский миф (Азия), египетский миф

(Африка), мифологические представления древних евреев о семи днях творения, миф о всемирном потопе (Месопотамия, Греция и др.). Дальнейший процесс сотворения человека и рождение искусства описываются с детальным вниманием и с подробнейшим сопровождением иллюстрациями. Сопроводительный иллюстрационный материал дан в виде приложения к книге на цифровых носителях. Цивилизационный аспект рассматривается через сравнительную характеристику отношений человека с природой, с точки зрения их проявления в мировом художественном, литературном, архитектурном творчестве.

На выходе в Античность мы сталкиваемся с новой точкой отсчёта – от «катастрофы», от заката предшествующей цивилизации. Строительство монолита Античности осуществляется на основе *духовного фундамента* в масштабе мирового цивилизационного процесса и религиозного многообразия. Чрезвычайно примечательно раскрывается эволюция жанра духовных историй в преломлении различных религиозных традиций.

Ситуация *варварства* раскрывается как причина суждений о кризисном характере культуры Средневековья, с дальнейшим разрушением традиционной оценки «тёмных веков» на примере скульптуры, архитектуры, живописи и других художественных форм того периода. Теоретические основы исследования не ограничиваются лишь художественным процессом и выявляют мировые закономерности: «ведущими цивилизующими факторами эпохи Средневековья выступили феодализм и монотеистическая религия» [2, с. 155], а «основополагающим для средневекового менталитета стал *принцип иерархии*» [2, с. 155], пронизывающий мировое искусство. К слову, повествуя о категории *Божьих людей*, автор приводит иллюстрации из культового наследия всей многоплановой мировой традиции основных трех религий.

Возрождение рассматривается как эпоха *переходного характера*, исходящая из традиций Средневековья (художественная культура Востока – ар-

хитектура Самарканда, зодчество Индии др., искусство православного мира – церковная живопись Византии, Руси, готика – архитектура, нидерландская полифоническая школа и др.), к чему присоединяется такое любопытное явление, как «контркультура». *Проторенессанс*, как художественное движение, раскрывается через ряд различных феноменов, включая то, что можно назвать «оживающей» иконой, и автором прослеживается закономерности развития этого художественно-исторического периода. Приходится повторить, что в рамках даже данного чрезвычайно масштабного исследования просто физически было невозможно вместить созданное человечеством в эпоху Возрождения, но проводя жёсткий отбор наиболее показательных произведений, автору удаётся воссоздать весьма впечатляющую картину художественной жизни этого времени.

Барокко знаменует период разочарования в идеях и концептах ренессансного гуманизма. «Стремительное выветривание представлений о совершенном, прекрасном человеке» задействовало столь объёмный материал, что только перечень основных явлений занял более четырёх листов.

Просвещение – *век света* (вера в прогресс и торжество разума) и художественного классицизма, Романтизм – прежде всего *сфера лиризма*, возвышенности, мечтательности, Постромантизм – господство *реалистических устремлений*. Это только несколько штрихов огромного исследовательского поля соответствующих эпох. Автор стремится воссоздать социальную и психологическую атмосферу каждой из них, и подобный подход способствует лёгкости восприятия и понимания столь обширного материала.

Эволюция от классики к современности тщательно прослеживается через анализ периодов, обозначенных как Модерн I (1890–1920-е годы), Модерн II (1930–1950-е годы), Модерн III (1960–1980-е годы), что воссоздаёт чрезвычайно сложную противоречивую картину жизни искусства XX века. И завершает книгу большой раздел под названием «“Золотой век” русской ху-

дожественной культуры», в котором в качестве итога рассматриваются столетия *цветения отечественного искусства* во всех его ипостасях. Тем самым, автором реализуется определённая закольцованность мирового художественного процесса в его географическом, эволюционном и мировоззренческом аспектах.

Закрывая последнюю страницу книги «Мировой художественный процесс. Эволюция и закономерности», убеждаешься в том, что её пронизывает тот подход, который автор обозначил как концепционный метод художественно-исторического анализа. Его суть состоит в том, что «во главу угла ставится выявление образно-смыслового содержания, и все компоненты (от общеисторических сведений до технологических выкладок) подчиняются его раскрытию» [3, с. 43]. Но при всей глобальности суждений, опирающихся на данный подход, исследование отличается красочностью и непосредственностью, насыщенностью профессиональной литературной, музыкальной терминологией.

Есть все основания надеяться на широкое признание книги А.И.Демченко как в среде специалистов, так и у широкого круга читателей, интересующихся вопросами искусства. У первых ввиду того, что она даёт возможность оперативно охватить всю панораму эволюции художественного творчества, представить «свой» вид этого творчества в контексте всеобщих процессов и приобщиться к новому взгляду на известные вещи. Для вторых эта книга привлекательна возможностью в считанные дни внимательного чтения узнать «всё обо всём», что касается искусства, причём не затрудняя себя специфическими познаниями, которых обычно требует ознакомление с научной литературой.

На мой взгляд, предполагаемый адресат данного издания чрезвычайно широк и молод: не только студенты гуманитарных вузов, но и учащиеся колледжей, училищ, а также старших классов лицеев, гимназий, школ, то

есть *креативный* класс современной молодежи. Как определял Р. Флорида «креативный класс – люди, которые меняют будущее» [1, с. 17]. Именно на творческое инновационное восприятие истории мирового художественного процесса и нацелено исследование его эволюции и закономерностей, проделанное А.И. Демченко, что вселяет надежду на дальнейшее раскрытие еще не выявленных идей и ресурсов художественной культуры уже подрастающим поколением читателей. Креатив/творчество + технология = творческие/художественные *инновации*. Не надо забывать то, что в настоящий момент воспринимается как само собой разумеющееся, в конкретный период времени было инновацией, креативом прорывом в неизведанное. В работе Демченко А. И. достигнута цель ознакомления слушателей/читателей с основными социокультурными, экономическими, правовыми и образовательными предпосылками креативного мирового процесса, были проанализированы закономерности и факторы, способствующие его развитию.

Только при целостном рассмотрении всех сфер деятельности в области художественной культуры использование единых интеллектуально-креативных способностей всех продуцентов художественного процесса способно обеспечить устойчивое развитие сферы культуры [5]. И, можно надеяться, что и для государственных структур, и для многих читателей будет одинаково притягательной свойственная автору завидная свобода ориентации в любом историческом измерении и в любом роде искусства.

Литература

1. Florida R. The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent. HarperBusiness, HarperCollins, 2005. — ISBN 0060756918.
2. Демченко А. И. Мировой художественный процесс. Эволюция и закономерности. Исследование. Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2019. 1000 с.

3. Демченко А. И. Об одном из методов музыкального анализа // Педагогика. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2018. № 1(09). С. 41-46
4. Кулапина О. И. Грандиозная реконструкция: рецензия на книгу: Демченко А. И. Смысловые концепты отечественной музыки начала XX века: монография. М.: Русайнс, 2019. 138 С // Манускрипт. 2019. Том 12. Выпуск 5. С. 215-218.
5. Мальшина Н А. Тенденции интеграции индустрии культуры в мировые цифровые технологии // Инновационная деятельность. 2019. № 2 (49). С. 49-58.
6. Пестрякова Л.С. Универсалии искусства // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика. 2010. Вып. 2. С. 85-88

Literatura

1. Florida R. The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent. HarperBusiness, HarperCollins, 2005. — ISBN 0060756918.
2. Demchenko A. I. Mirovoi khudozhestvennyi protsess. Evolyutsiya i zakonomernosti. Issledovanie. Saratov: Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni L. V. Sobinova, 2019. 1000 s.
3. Demchenko A. I. Ob odnom iz metodov muzykal'nogo analiza // Pedagogika. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2018. № 1(09). С. 41-46
4. Kulapina O. I. Grandioznaya rekonstruktsiya: retsenziya na knigu: Demchenko A. I. Smyslovye kontsepty otechestvennoi muzyki nachala KhKh veka: monografiya. M.: Rusains, 2019. 138 S // Manuscript. 2019. Tom 12. Vypusk 5. С. 215-218.
5. Mal'shina N A. Tendentsii integratsii industrii kul'tury v miro-vye tsifrovye tekhnologii // Innovatsionnaya deyatel'nost'. 2019. № 2 (49). S. 49-58.

6. Pestryakova L.S. Universalii iskusstva // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Filologiya. Zhurnalistika. 2010. Vyp. 2. S. 85-88