

RU

От рождения до Евангелия...: рецензия на книгу А. И. Демченко
«Избранное. К 80-летию со дня рождения».

Саратов: Саратовская государственная консерватория
имени Л. В. Собинова, 2023. 1292 с.

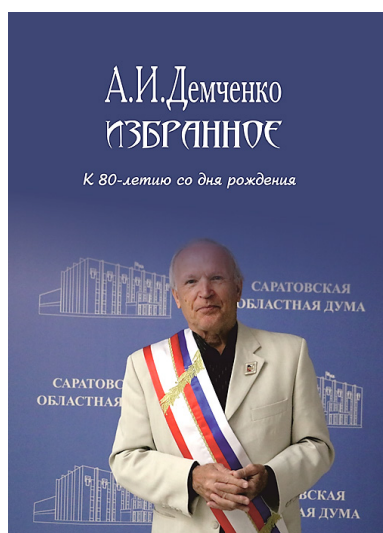
Шлыкова С. П.

EN

From the Birth to the Gospel...: “Selected Writings.

On the 80th Anniversary of the Birth” by A. I. Demchenko. Saratov:
Sobinov Saratov State Conservatoire, 2023. 1292 p.: Opinion Paper

Shlykova S. P.

В самом начале 2023 года в Саратовской консерватории в свет вышла книга доктора искусствоведения Александра Ивановича Демченко «Избранное», приуроченная к юбилейной дате – 80-летию со дня рождения автора. Она стала знаковым событием для культурной общности не только нашего вуза, города, но и, перешагнув границы области, всего гуманитарного образования России.

Прежде всего – несколько слов об авторе. Впрочем, чтобы рассказать даже вкратце о юбиляре, нескольких слов явно не хватит. Александр Иванович Демченко – доктор искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского и Тамбовского музыкально-педагогического института имени С. В. Рахманинова, главный научный сотрудник и руководитель созданного им Международного центра комплексных художественных исследований, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, почётный гражданин города Саратова и Саратовской области, почётный деятель Союза композиторов России, главный редактор журналов «Манускрипт» и «ИКОНИ» (входит в Перечень ВАК), лауреат Всесоюзного конкурса на лучшую музыкально-ведческую работу (1974), лауреат множества конкурсов научных и учебных изданий, лауреат премии имени Д. Д. Шостаковича (2010), лауреат премии для научно-педагогических работников высшего образования «Высота» (2020), удостоен Знака Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» (2001), Золотой медали имени В. И. Вернадского за успехи в развитии отечественной науки (2009), автор около 1 600 научных публикаций

и свыше 300 книжных изданий, в том числе опубликованных в московских издательствах «Наука», «Высшая школа», «Музыка», «Композитор», «Кнорус», «Русайнс», «Юрайт», а также за рубежом. Подготовил 65 кандидатов и докторов наук, успешно защитивших диссертации. Его творческой деятельности посвящено более 250 публикаций.

В 2017 году Александру Ивановичу была присуждена Международная премия имени Николая Рёриха, которой отмечают особые заслуги в сфере служения культуре и общественному благу.

Прежде чем приступить к рассмотрению новой публикации А. И. Демченко, позволим себе небольшую реплику редактора этого сборника. Самым тесным образом работая с текстами юбиляра, в какой-то момент вдруг осознаёшь, что перестаёшь относиться к ним с точки зрения беспристрастного вычитчика, а становишься увлечённым читателем, что не совместимо с профессиональной работой редактора. Но в итоге издание оказывается на высоте.

Почему так происходит? Всё просто. Александр Иванович – представитель русской интеллигенции, обладающий безупречной грамотностью и широчайшей эрудицией, блестящий стилист, виртуозно играющий со словом. Ко всему этому он всегда предоставляет безупречно отформатированный текст, со скрупулёзно подобранным иллюстративным материалом. И voilà – вместо тяжёлой, кропотливой и изнурительной вычитки получается увлекательное погружение в мир музыки, поэзии, изобразительного искусства. И мир этот раскрывается удивительно красивым, сочным, полным солнечных красок и восхитительных эпитетов языком, делающим сложные искусствоведческие и музыковедческие понятия доступными не только профессионалам, но и любителям искусства. И это самое главное – доступность изложения материала при глубочайшей научности изыскания дана далеко не всем учёным.

Текстам А. И. Демченко свойственно особое интеллектуальное обаяние, возникающее из сочетания подлинно научной выверенности знаний и утончённой литературной эссеистики. И действительно, очерки, посвящённые конкретным эпохам или персоналиям, для искусствоведа превращаются в диалог с оригинально и нешаблонно мыслящим эрудитом, для студента становятся примером блестящего искусствоведческого анализа, стимулом для пополнения знаний.

Обратимся к представленному сборнику избранных работ А. И. Демченко, подбор которых не случаен. В текстовое пространство книги органично инкорпорированы мемуарные страницы, раскрывающие тернистый путь к Музыке и Науке, претворившийся в ипостась музыковеда и доктора наук. После автопортрета автор предлагает погрузиться в художественное пространство мировой культуры, ставшее на страницах сборника единым текстом. И завершением выступает сводная редакция Евангелий.

Богатейшая мозаика научного наследия автора обрамлена автобиографической прелюдией и Евангельской кодой – речь идёт о сводной редакции Евангелий Матфея, Марка, Луки и Иоанна, к работе над которой автор приступил с одобрения Библейско-богословской комиссии Московской патриархии и Его Высокопреосвященства Лонгина, Митрополита Саратовского и Вольского. Данная редакция, подготовленная Александром Ивановичем, основана на современном переводе канонизированных жизнеописаний земного пути Иисуса Христа, сделанном священником Леонидом Лутковским и опубликованном в журнале «Литературная учеба» (Евангелие, 1990, № 1-4).

Таким образом, создаётся многоаспектное культурное пространство, архитектура которого имеет кольцевую композицию – истоки и поиск творческого пути, анализ мирового художественного наследия от древности до наших дней, обращение к истокам христианского учения, ставшего источником культурного ренессанса европейского художественного процесса от Средневековья до современности.

Тщательно продуманная композиция сборника объединена методологической позицией автора, который свободно ориентируется в пространстве культуры более чем 2000-летнего периода. В центре его методологии – фундаментальный аспект искусства, заключающийся в смысловой наполненности художественной формы, экстраполирующей различные идейно-образные и социокультурные концепты. После прочтения складывается сложная, многогранная картина художественной мировой культуры, в её генезисе и движении от древнего мира к постмодерну.

В контекст исследования вовлекаются все виды художественного творчества: архитектура, скульптура, театр, литература, музыка, изобразительное искусство, кино, а обширнейший иллюстративный материал визуализирует текстовую информацию. Чередование в каждом разделе различных форм творческой деятельности, национальных особенностей создаёт объёмную картину, разнообразную палитру художественной жизни того или иного периода. Слово в литературе, звук в музыке, пластические и колористические материалы в изобразительном искусстве – всё является предметом исследования, вылившегося в монументальный фолиант научной мысли автора.

Основная часть сборника поделена на хронологические этапы развития искусства: Древний мир, Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Просвещение, Романтизм, Постромантизм, Модерн I, Модерн II, Модерн III, Постмодерн.

Каждый из этих больших разделов имеет своё членение, так, например, эпоха Романтизма представлена наиболее значимыми персоналиями зарубежных представителей литературы и музыки – Гофман, Шуман – и отечественных – Пушкин, Глинка, что позволяет, по мнению исследователя, «инициировать поиски универсального определения романтизма» (Демченко, 2023, с. 476). Исследование их творчества приводит автора к формированию такого определения романтизма, в котором «ключевым представляется понятие “экстремум”. Романтизм как тип мироощущения и как метод художественного творчества – это прежде всего этика и эстетика крайнего, предельного, инспирируемая стремлением к абсолюту» (Демченко, 2023, с. 476).

Впечатляющей представляется чётко структурированная схема культурного универсума XX века, наиболее сложно устроенного и насыщенного различными течениями и направлениями. Парадигму модернизма, начавшую складываться на рубеже XIX-XX веков, Александр Иванович распределяет на такие этапы, как Модерн I, Модерн II и Модерн III, на последнем витке развития, в конце прошлого века, претворившиеся в Постмодерн.

Начиная разговор о Модерне I, автор обращается к творчеству импрессионистов, характеризуя их эстетические искания следующим образом: «Свойственная их манере светлая и яркая красочная гамма с поразительным богатством валёров и рефлексов породила настоящее празднество света и цвета. И нередко происходило чудесное преобразование реальности, когда обыкновенное, привычное и даже обыденное превращалось в сказку, волшебство» (Демченко, 2023, с. 706). Представляется чрезвычайно интересной проводимая параллель между импрессионистами и отечественными течениями рубежа XX века – поздними передвижниками и представителями Серебряного века.

Первый этап модернизма А. И. Демченко определяет временным отрезком 1890-1920-х годов, Модерн II приходится на 1930-1950-е годы, третий этап ограничен 1960-1980-ми годами. В период «после Модерна», по наблюдениям автора, «пришли в целом более сдержанные формы выражения, обнаруживающие черты совершенно отчётливой преемственности с апробированными критериями художественной классики» (Демченко, 2023, с. 1196).

Даже столь краткий анализ нового издания А. И. Демченко позволяет сделать вывод, что оно займёт почётное место в ряду научных культурологических изысканий, став информационно-познавательным ресурсом для студентов, преподавателей и всех интересующихся мировой художественной культурой. Этот поистине грандиозный исследовательский труд представляет не только обширнейший информационный пласт, но и аналитическое сведение разноплановых исторических, социальных и культурных этапов, представляющих магистрали художественного процесса, к единому культурному тексту.

Репрезентированный в работе диалог культур как взаимодействие хронологических этапов, культурных пластов и текстов, как специфический социокультурный процесс становления и развития различных форм искусств позволяет увидеть многообразие культурных явлений разных стран и эпох в их неразрывной связи.

Сказанное в целом позволяет утверждать, что рецензируемая работа продолжает вектор научно-исследовательского направления деятельности учёного, заключающийся в комплексном подходе к изучению мирового художественного процесса. Данный культуроведческий концепт, принципы которого последние три десятилетия А. И. Демченко активно разрабатывает и внедряет в научную сферу, является новационной разработкой безусловного лидера современного отечественного искусствознания, базирующегося на кластерном изучении различных видов художественного творчества.

Всё это характеризует масштабность изысканий, охватывающих все культурно-исторические эпохи и национальные школы. В настоящее время Александр Иванович работает над тремя фундаментальными проектами: «Вселенная слова, цвета, звука» в 12-ти томах, «Художественная энциклопедия» в 3-х томах и «Художественная сокровищница Поволжья». Новое издание избранных трудов юбиляра стало важной и впечатляющей вехой его плодотворного научного и творческого пути, ставить точку на котором было бы более чем преждевременным.

Источники | References

1. Демченко А. И. Избранное. К 80-летию со дня рождения. Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2023.
2. Евангелие. Перевод с древнегреческого священника Православной Церкви о. Л. Лутковского // Литературная учеба. 1990. № 1-4.

Информация об авторах | Author information

Шлыкова Светлана Петровна¹, к. иск.

¹ Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова

Shlykova Svetlana Petrovna¹, PhD

¹ Sobinov Saratov State Conservatoire

¹ shlykovasv19@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 19.12.2022; опубликовано (published): 31.01.2023.