ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЙ АЛЕКСАНДРА ДЕМЧЕНКО

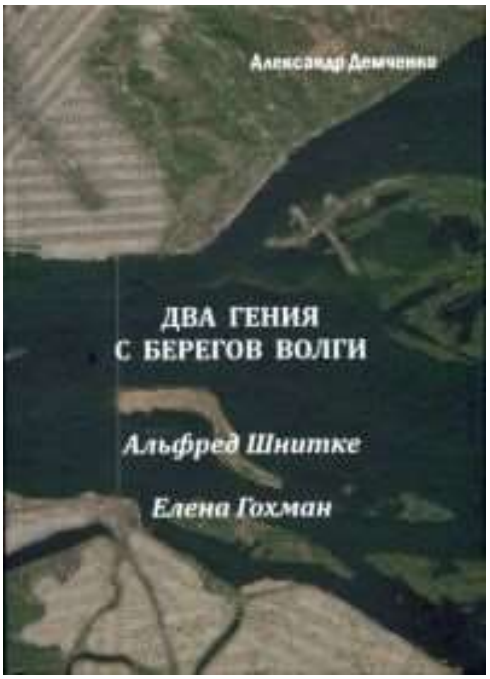
28 ноября в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова в рамках Всероссийских научных чтений «Проблемы художественного творчества», посвященных Болеславу Леопольдовичу Яворскому, состоялась презентация книг доктора искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля искусств России, руководителя Центра комплексных художественных исследований Александра Ивановича Демченко.

А.И. Демченко – автор около 1200 научных, научно-популярных и методических работ, среди которых 200 монографий. Книги Александра Ивановича неизменно востребованы в научно-музыкальном сообществе. Его труды представляют собой вклад в отечественную науку о музыке, вместе с тем музыкальное искусство мыслится Александром Ивановичем в широкой панораме мировой художественной культуры, о чем свидетельствовали и презентуемые книги.

Прологом к собственно «действию» стало вступительное слово проректора по научной и международной деятельности, доктора искусствоведения, профессора Ирины Викторовны Полозовой, в котором она высоко оценила значение изысканий Александра Ивановича по истории культуры Саратовского края, а также издания-«портреты» Саратовских мастеров искусств, среди которых великие имена композиторов, пианистов, певцов, настоящим пропагандистом творчества которых он стал.

Возможно не случайно в своем слове, прозвучавшем далее, сам автор счел необходимым напомнить о дорогом его сердцу труде – «Два гения с берегов Волги» [1]. (Ил. 1).

Иллюстрация 1



Это исследование творчества двух творцов музыкальной истории XX века, биографии которых объединила Саратовская земля: Альфреда Гарриевича Шнитке и Елены Владимировны Гохман. Обе эти фигуры неоднократно становились объектом исследовательской и просветительской деятельности А. И. Демченко. Он организовывал юбилейные мероприятия, выставки, лектории, выпуски дисков, изданий. По его инициативе создан действующий интернет-сайт, посвященный творчеству Елены Владимировны Гохман – http://gohman-ev.ru/

В своем вступительном слове Александр Иванович Демченко также выразил благодарность ректору Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова

Александру Германовичу Занорину за идею презентации новых изданий. Слова признательности прозвучали в адрес проректора по научной и международной деятельности Ирины Викторовны Полозовой и редактора – Светланы Петровны Шлыковой за профессиональное участие и содействие выходу в свет презентуемых книг.

Новое исследование – «Картина мира в музыкальном искусстве начала XX века» [3] (Ил. 2) – охарактеризовала доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой теории музыки и композиции СГК Лилия Алексеевна Вишневская, справедливо отметив, что этот пласт музыкальной культуры – «главенствующий объект» исследований А.И. Демченко.

Иллюстрация 2.

Важнейшими категориями исследовательского подхода А.И. Демченко она назвала системность и целостность и в связи с этим напомнила о предлагаемом им формировании «всеобщего (универсального) искусствознания как науки, стремящейся к всеобъемлющему охвату множественного ареала основных фактов, имён, явлений и тенденций мировой художественной культуры» [4, с. 5], а также интегрально-историческом методе преподавания гуманитарных дисциплин, призванном совершенствованию всестороннего образования музыканта. «Не отгораживать один вид искусства от другого, а объединять их в органическую целостность – вот генеральная задача нашего времени» [4, с. 14].

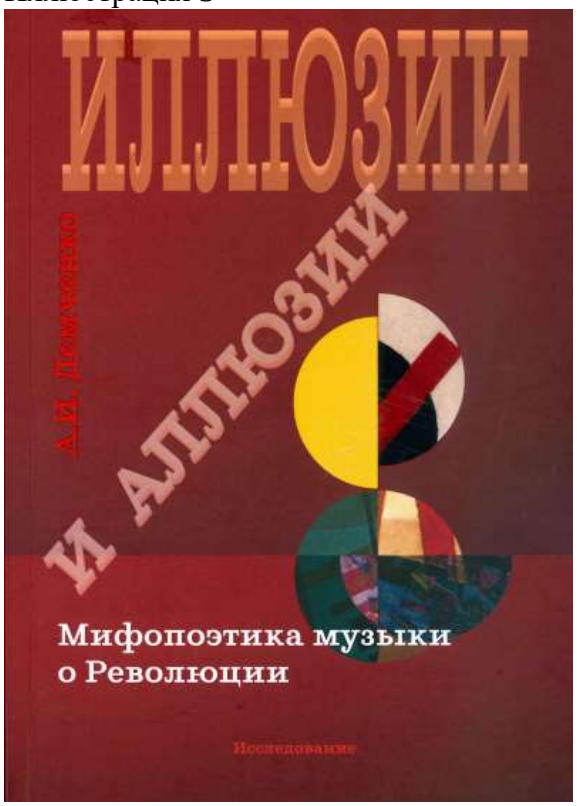
Целостность в подходе к рассматриваемым явлениям позволила выйти автору к ключевой формуле, о чем подчеркнуто сообщила рецензент: «Искусство трактуется как единственно объективная субстанция раскрытия картины мира. Исходный научный посыл смещает фокус исследования картины мира в сторону музыкального искусства, раскрывающего и объясняющего двойственное состояние человека на рубеже веков – тяготеющего к будущему, и ностальгирующего по прошлому». Этот чрезвычайно важный для художнического мироощущения постулат выдает в авторе труда «последнего

романтика»: искусство, «вторая реальность», замещает собой «первую» фактическую реальность, является онтологически более значимой для раскрытия картины мира конкретного географического и/или исторического локуса. Стоит также обратить внимание на высокую планку, заданную эпиграфом, в качестве которого стала историографическая «метафора» из «Поэтики» Аристотеля: «Художественное изображение истории более научно и более верно, чем точное историческое описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, тогда как точный отчет даёт только перечень подробностей».

Главными музыкальными «персонами» этого исследования стали С.С. Прокофьев и И.Ф. Стравинский, сквозь призму творчества которых актуализируется концептуально важное понятие автора по отношению к началу XX века – «рубежность».

Своего рода продолжением штудий по истории отечественной музыки является издание «Иллюзии и аллюзии. Мифопоэтика музыки о революции» [2] (Ил. 3), которое представила Наталья Сергеевна Серова – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки.

Иллюстрация 3



Книга вышла в год 100-летнего юбилея Октябрьской революции, что делает её своевременной и значимой. По выражению Н.С. Серовой, «за век, отделяющий нас от этого поворотного исторического момента, подход к оценке революционного периода неоднократно менялся. Ушла в прошлое советская эпоха, сделавшая революционную тематику объектом нового культа. Минули и первые постсоветские десятилетия, когда в восприятии октябрьского переворота и последовавших за ним изменений в жизни страны доминировал пафос обличения и развенчания. Столетняя дистанция, которая отделяет современную российскую культуру от указанных событий, как представляется, позволяет относиться к этой теме объективно и взвешенно, избегая как навязанного восторга, так и излишнего критицизма». Эти качества делают труд А.И. Демченко безусловно актуальным.

Как несомненное достоинство издания Н.С. Серова оценила «роскошный» алфавитный указатель, занимающий в общем объеме 130 страниц! Здесь нельзя не упомянуть отмеченное выступавшими «незримое присутствие» в научной биографии Александра Ивановича его супруги – Галины Юрьевны Демченко, кандидата

искусствоведения, преподавателя Саратовского областного колледжа искусств. Мощный справочный аппарат этого издания – является также ее заслугой.

В заключительных словах Н.С. Серова выразила надежду на то, что многие незаслуженно забытые произведения, отразившие революцию, благодаря исследованию А.И. Демченко привлекут внимание исполнительских коллективов и возможно вернутся в репертуар.

В качестве рецензента впервые предстала на презентации кандидат философских наук, доцент Наталия Анатольевна Мальшина. Характеризуемый ею фундаментальный труд – «Мировой художественный процесс» (Ил. 4) – увидел свет в текущем году [4].

Иллюстрация 4

Этот обобщающий и поистине энциклопедических масштабов фолиант имеет символическое число страниц – 1000. Сводный панорамный обзор основных явлений мировой художественной культуры отражен в 12 «эпохальных» главах: Древний мир, Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Просвещение, Романтизм, Постромантизм, Модерн I, Модерн II, Модерн III, «Золотой век» русской художественной культуры. Здесь при узнаваемости общей картины развития искусств и культуры заметны собственные исследовательские установки и акценты, что делает работу привлекательной, в том числе, и для научной дискуссии.

Кроме широчайшего хронологического охвата, к числу достоинств рецензент отнесла «преодоление привычной рубрикации по отдельным национальным школам», поиск сущностных основ «явлений сокровищницы общечеловеческих культурных ценностей», а также «преодоление разделения на отдельные виды искусства» и привлечение произведений литературы.

Богатейший иллюстративный материал представляет собой параллельный тексту исследовательский слой.

Обобщая итоги презентации, следует сказать, что удивительное свойство деятельности Александра Ивановича, материализованное в этих замечательных изданиях, то, что они направлены и научному сообществу, будучи плодом скрупулезного исследовательского анализа и осмысления многочисленных художественных артефактов, и студенчеству, воспитывая эстетическое чувство и прививая способность за конкретными

объектами искусства видеть полноту «картины мира», и заинтересованному стороннему читателю, сообщая причастность к высоким идеалам искусства.

Заключением мероприятия стало сообщение А.И. Демченко о подготовке и перспективе публикации колоссального проекта – «Вселенная слова, цвета, звука», которая должна быть охвачена в 12 томах. Эта своего рода идея синтеза искусств в научной и просветительской проекции, которой «одержим» ученый, вероятно, инспирирована не только накопленным багажом и постоянной апелляцией к целостной картине «бытия» культуры, но и заданным вектором проблематики его докторской диссертации «Отечественная музыка начала XX века. К проблеме создания художественной картины мира» (1991 г.).

Наконец, представляется неслучайной, срежиссированной самим «виновником торжества», двуплановая драматургия презентации: с одной стороны, контент изданий шел явно по нарастанию хронологически, концептуально, масштабно, венцом чего стало «объявление» о замысле 12-томника, с другой стороны – выступление А.И. Демченко в начале и в завершении придало всему мероприятию законченный и совершенный вид.

Творческая энергия автора, её плоды и замыслы наводят на мысль о том, что эти действительно большие труды, многочисленные тома и страницы – «легкое бремя» во имя пропаганды высокого Искусства и во славу Саратовской консерватории.

Литература

1. Демченко А. И. Два гения с берегов Волги. Альфред Шнитке. Елена Гохман: монография. Саратов: СГК имени Л.В, Собинова, 2017. 372 с.

2. Демченко А. И. Иллюзии и аллюзии. Мифопоэтика музыки о революции. Исследование. М.: Изд-во «Композитор», 2017. 445 с.

3. Демченко А. И. Картина мира в музыкальном искусстве России начала XX века. Исследование. М.: Изд-во «Композитор», 2018. 440 с.

4. Демченко А. И. Кластерная технология в современных исследованиях мировой художественной культуры // Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. 2018. № 1. С. 5–15.

5. Демченко А. И. Мировой художественный процесс. Эволюция и закономерности. Исследование. Саратов: Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2019. 1000 с.

***А.Г.Хачаянц**,*
кандидат искусствоведения,
заведующая кафедрой истории музыки
Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова

Вестник Саратовской консерватории, 2019, № 4.