

УДК 7.01:001.8

В. П. Прокопцова

Компаративное пространство современного искусствоведения

Компаративизм как творческий подход и аналитический метод в искусствоведении сформировался на рубеже XX–XXI вв. Современное художественное творчество выявляет определенные художественные комплексы, которые требуют специального исследования интеграции выразительных средств в традиционных и техногенных искусствах. В статье представлена концепция компаративного искусствоведения, раскрывается его фундаментальное и прикладное значение, рассматривается функционирование научно-педагогической школы компаративного искусствоведения в БГУКИ.

Современное искусствоведение характеризуется многовекторностью направлений развития, отражая многообразие творческих поисков и созидательных реалий актуального искусства. Искусство как вторая, воображаемая действительность транслирует опыт социального бытия, того, что случилось или может случиться в жизни человека. Как выражение прекрасного оно всегда присутствует в нашем внутреннем мире, выплескивая вовне художнические потенции, ощущения и замыслы. Уйти, абстрагироваться от искусства невозможно, оно всегда в нас, как язык, на котором мы думаем, рассуждаем и даже молчим, ведь молчим мы на своем, определенном, родном языке.

В искусствоведении процируется стремление раскрыть сущность творческого поиска, осмыслить, охарактеризовать и научно обосновать реконструкцию исторических и современных художественных процессов, проследить динамику их развития, установить специфику сопряжения творческого поиска и реального воплощения художественного образа.

Сохраняя устоявшуюся методологию классического (академического) анализа, направленного на дифференцированное изучение отдельных видов искусства (музыкального, изобразительного, театрального, киноискусства), современное искусствоведение предлагает также и новую методологию компаративистики.

**Вера Павловна
Прокопцова**

Доктор
искусствоведения,
профессор, заведующий
кафедрой белорусской и
мировой художественной
культуры Белорусского
государственного
университета культуры
и искусств

Компаративистика как направление и метод предполагает сравнительный анализ исторических, мировоззренческих, стилевых, видовых, жанровых, текстовых, языково-выразительных и других особенностей формирования тех или иных явлений, однако смысловое значение термина «компаративистика» выводит его за границы простого сравнения в широкое пространство полидисциплинарных исследований, требующих новых комплексных методологических подходов и теорий.

В XX в. компаративизм становится не только одним из аналитических методов или творческих подходов, но самостоятельной теоретической и практической задачей, мировоззрением и методологической необходимостью. Современная научная мысль и творческий опыт обращаются к связям, выявление которых требует определенного аналитического усилия. Очевидно, что искусство, процесс создания произведений актуализировали компаративизм творческого мышления. В то время как выявление компаративного метода при анализе искусства как самостоятельной теоретической проблемы обнаруживается за пределами творческих эмпирических поисков. Суть процесса «вхождения» компаративизма в творческую практику и аналитику заключается не только во внедрении понятия, определившего принципиальные подходы к явлениям искусства, но и в рассмотрении авторского творчества, которое до недавнего времени считалось лишь примером новаторских устремлений. В центре исследовательского внимания теперь находятся более глубинные, обобщенные связи межвидового, межжанрового синтеза, взаимодействия и взаимодополнения средств выразительности и образно-тематических пристрастий. Тесные и взаимопроникающие, сквозные связи музыкального, театрального, изобразительного, киноискусства фокусируются в постоянном аналитическом внимании исследователей-теоретиков.

В белорусском искусствоведении стратегическим посылом для разработки историко-теоретических оснований компаративизма явилось открытие в Белорусском государственном университете культуры в 2003 г. специализации «компаративное искусствоведение». Этому предшествовало функционирование с 1996 г. специализации «отечественная и мировая художественная культура», соответственно требованиям которой учебный процесс строился на изучении истории и теории всех видов искусств. Такая концепция параллельного изучения музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства в рамках одной специальности реализовывалась только в Белорусском государственном университете культуры. В других белорусских учреждениях образования в области искусства изучалась история профильных видов искусства. Устойчивое распространение компаративизма в практике художественного творчества и в теории искусства обусловило необходимость формирования новых образовательных стандартов, а также новых методов и методологических подходов к исследованию произведений совре-

менного искусства. Возвращение после почти десятилетнего перерыва в школьную учебную программу дисциплины «Отечественная и мировая художественная культура» свидетельствует об устойчивости необдуманно прерванного процесса и необходимости компаративного изучения разных видов искусства в едином осмыслении.

Художественное образование в его комплексном преподнесении в учреждениях высшего образования, средних специальных учебных заведениях, школах воспитывает не только профессиональных художников, музыкантов, хореографов, искусствоведов, но и подготавливает зрительскую и слушательскую среду, способную и, главное, стремящуюся воспринимать искусство. А это очень важно, так как сегодня уровень развитости той или иной страны определяется таким важным показателем, как индекс человеческого развития, который включает три основных компонента: образованность, продолжительность жизни и качество удовлетворения основных потребностей человека*.

Развитие компаративного искусствоведения как научной и учебной дисциплины стимулировало разработку проблем истории и теории компаративизма в искусстве и сконцентрировалось в Белорусском государственном университете культуры и искусств, где основным искусствоведческим центром стала кафедра белорусской и мировой художественной культуры, созданная как кафедра теории и истории искусств в 1975 г., одновременно с основанием вуза.

Сегодня широко известна научная деятельность искусствоведов, работающих в БГУКИ. Результаты их деятельности позволили зафиксировать функционирование научно-педагогической школы «Теория и история искусства. Компаративное искусствоведение». У истоков формирования научной школы стояли доктор искусствоведения, профессор, действительный член Белорусской академии образования, заведующий кафедрой Г. И. Барышев (1929–2001); доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент Белорусской академии образования, заведующий кафедрой хореографии Ю. М. Чурко; кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой теории музыки и фортепиано В. П. Масленикова (Прокопцова).

Проводившиеся исследования имели важное научно-практическое значение: был поднят значительный объем неизвестных ранее архивных документов, на основе которых теоретически восстановлен значительный пласт белорусской художественной культуры периода до XX в. – театральной, танцевальной, музыкальной и в области художественного образования. Большая часть полученных результатов публиковалась в

---

* Альмухамбетов Б. А. Глобализация и содержание художественного образования // Традиционные мировоззренческие системы и современное искусство : материалы Междунар. науч. конф., Алматы, 25 нояб. 2009 г. Алматы : КазНАИ, 2009. С. 214.

отечественных и зарубежных изданиях. Благодаря таким изысканиям была издана первая в Беларуси «Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва».

С 2001 г. научным руководителем школы является доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой белорусской и мировой художественной культуры (с 1994 г.) В. П. Прокопцова.

Научный потенциал кафедры белорусской и мировой художественной культуры и внутренние резервы научно-педагогической школы обусловили возможность открытия аспирантуры (1994), магистратуры (1996) и докторантуры (1998) по специальности «теория и история искусства», в которых обучаются граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

Компаративные искусствоведческие исследования, проводимые на кафедре, позволили расширить их диапазон в русле диссертационных работ и раскрыть тематику, характерную для компаративистики: *сравнение художественных культур Запада и Востока* (А. Г. Субботняя «Претворение восточных традиций в европейском музыкальном искусстве второй половины XX – начала XXI века», Пэй Хан «Жанр фортепианной сюиты: компаративный анализ европейского и китайского музыкального творчества», Сунь Цянь «Танцевальное искусство Китая XX века: национальное своеобразие и влияние западных традиций», Чжан Далэй «Развитие изобразительного искусства Китая конца XIX – XX столетия: национальное культурное наследие и влияние европейских традиций»); *сравнительно-историческое изучение художественных произведений европейского и мирового искусства* (Т. Н. Бабич «Эволюция мандолинного искусства: опыт теоретической реконструкции», О. А. Немцева «Популярная музыка для баяна и аккордеона в контексте развития белорусской и мировой художественной культуры XX–XXI вв.»); *теоретическое осмысление художественных связей и взаимодействия формообразующих, языково-выразительных средств, жанровых и видовых взаимовлияний* (И. Ф. Толкач «Тембр как средство формирования звуковой палитры инструментальной музыки», Л. А. Старцева «Художественное творчество женщин в европейском искусстве XIV – первой половины XIX в. (на материале живописи и музыки)», Е. Э. Миланич «Маскарадность как принцип построения художественной картины мира в русском искусстве рубежа XIX–XX веков», Юньцзе Ли «Музыкальный портрет в контексте становления портретного жанра в изобразительном искусстве и литературе», С. В. Кривошеева «Особенности развития сценографии в драматических театрах Беларуси на рубеже XX–XXI вв.», А. Н. Гаврилова «Визуальные формы фигурных стихов в семантике европейского искусства», Д. В. Бриткевич «Взаимодействие музыкального и изобразительного искусств как отражение творческих поисков композиторов и художников») и др.

Формирование научной школы и функционирование учебной специализации «компаративное искусствоведение» по направлению «интегрированное искусствоведение» обусловили необходимость не только теоретического обоснования самого термина, ранее не употреблявшегося и введенного в отечественную искусствоведческую науку, но и разработки историко-теоретических основ компаративного искусствоведения. На решение очерченной задачи были направлены усилия коллектива кафедры.

Большинство теоретических разработок принадлежат доктору искусствоведения *В. П. Прокопцовой* (статьи «Компаративное искусствоведение как отражение процесса интеграции искусств», «Компаративизм в искусстве: диалогичность средств выразительности в музыке и живописи», «Инновации в художественном образовании как отражение процесса интеграции искусств», «Компаративизм в искусстве: историко-теоретические обоснования», «Методологические основы компаративного искусствоведения», «Компаратывізм у мастацтве: дыялог колеру і гучу», монографии «Спасціжэнне майстэрства», «Павел Масленников. Портрет художника в зеркале времени» и др.), а также кандидатам искусствоведения *Н. А. Агафоновой* (монографии «Общая теория кино и основы анализа фильма», «Экранное искусство: художественная и коммуникативная специфика»), *Т. Н. Бабич* (работы «Концертная опера: к проблеме идентификации жанра», «Музыкальная режиссура Ф. Дзеффирелли: особенности стиля», «Мюзикл на сцене современного театра Беларуси: художественно-эстетический аспект», «Понятие репрезентации в современном искусстве: теоретический аспект», «Принципы и формы синтеза искусств в формате нового художественного пространства», «Современная опера: визуализация художественной формы»), *Л. А. Шкор* («Отражение гендерной теории в современном кинематографе (на примере фильма «Сестра Моцарта»)), *Е. Н. Шаройко* («Специфика репрезентации истории на современном белорусском телеэкране», «Репрезентация ценностей национальной художественной культуры в экранном искусстве Беларуси»), *Н. В. Карчевской* («Взаимодействие театрального и эстрадного искусства», «Хореография в телевизионном мюзикле») и др.

Теоретическое осмысление принципов формирования компаративных искусствоведческих исследований позволило расширить информационное поле авторских текстов и выйти на республиканский уровень инновационных разработок. Проведенные разработки по *научно-технической программе «Развитие и сохранение культуры Республики Беларусь на период 2006–2010 гг.»* (задание 05 – Разработать рекомендации по внедрению метода компаративного анализа в современное искусствоведение: в области синтетических и синкретических форм белорусского профессионального искусства (научный руководитель – В. П. Прокопцова, члены коллектива – Т. Н. Бабич, Н. В. Карчевская, Л. А. Шкор) и *Государственной программе «Культура Беларуси» на 2011–2015 годы* (задание

К-06 – Разработать типологические модели репрезентации ценностей национальной художественной культуры в отечественных и зарубежных средствах массовой информации (научный руководитель – Е. Е. Корсакова, члены коллектива Е. Н. Шаройко, Н. В. Карчевская); задание К-10 – Разработать научное обоснование концепции взаимодействия искусств. Создать информационный ресурс «Художественный синтез и межвидовая интеграция искусств в конце XX – начале XXI в.: типы, формы, структуры» для учреждений отрасли культуры и искусства (научный руководитель – В. П. Прокопцова, члены коллектива – Т. Н. Бабич, Л. А. Шкор, Н. В. Карчевская) позволили подтвердить концептуальность заявленных научных проблем, раскрыв фундаментальное и прикладное их значение.

Практическим результатом стало электронное издание «Концепция взаимодействия искусств» (соавторы В. П. Прокопцова, Т. Н. Бабич, Н. В. Карчевская, Л. А. Шкор).

Последнее десятилетие можно охарактеризовать как насыщенный, активный период, время поисков в художественной жизни. Необычайная динамика социально-общественных изменений обусловила значительную трансформацию сферы культуры и искусства. Открытие бесконечного разнообразия форм современного мирового искусства, расширение жанрово-видового спектра искусства обусловили возникновение новых направлений, тенденций, течений. В пространстве художественного творчества (в том числе и в Беларуси) явственно кристаллизуются определенные художественные комплексы, которые достойны специального исследования. Это не стили, и даже, пожалуй, не движения. Речь идет скорее о процессе формирования неких общих творческих тенденций.

Взаимопроникновение, слияние различных формообразований породило жанровые гибриды. Существование всякого жанра исторически ограничено определенным периодом развития искусства и сменами стилей. Жизнь жанра в условиях современной эстетики носит довольно противоречивый характер – в жанровой традиции проявляются такие черты, как универсальность функции и уникальность функционирования, нормативность и одновременно невозможность однозначного определения жанра, обусловленность историческим опытом и вместе с тем потребностью в развитии, преодолении, осмыслении этого опыта.

Создание ряда произведений искусств, в которых эксплуатируются схожие принципы, методы, формы создания и развертывания художественного образа, еще раз подтверждает мысль о том, что в разных видах искусства существует внутренний диалог, взаимопроницаемость сфер концептуальных, тематических, структурных аналогий. Живописные, графические, музыкальные, поэтические, хореографические произведения словно отражаются друг в друге, позиционируют глубинные смыслы.

Методология компаративного анализа инициирует и обеспечивает интегрированный взгляд на развитие разных видов искусства, стиму-

лирует исследование искусства как синкретического явления, имеющего общие социокультурные основания и родственную систему выразительных средств. При этом практика творчества, компаративизм в искусстве как творческий подход определяют выработку аналитических принципов, которые позволяют проводить исследование в системе координат по вертикали и горизонтали, т. е. опираться на принципы историзма и системно-синхронного анализа.

Метод компаративного анализа не концентрируется в пределах одного вида искусства, но адресуется ко всем произведениям, написанным в разных жанрах и имеющим схожие формообразующие и выразительно-образные структуры. Очень часто опорными пунктами для компаративного сопоставления являются как наиболее общие (тембр в музыке и колорит в живописи, музыкальная форма как основа структурной организации живописной или кинокартины), так и более частные (звук в музыке и тон в живописи) составляющие средств выразительности.

На рубеже XX–XXI вв. важным становится обновление научной методологии, что принципиально позволяет определить новые способы воплощения схожих творческих идей в разных видах искусства. Сложное переплетение внутренних и внешних факторов и авторских интересов определяет не только сложность восприятия современного произведения искусства, но и необходимость обращения искусствоведа к новой, развернутой методологии, отражающей сложный характер творческих и научных проблем. В своих интенциях современное искусствоведение выступает как внимательный наблюдатель и как подвижная интеллектуальная структура, позволяющая распознать и систематизировать процессуальные изменения в современном искусстве с помощью специальных методов, самым значимым среди которых является компаративизм.

V. Prokoptsova

Comparative space of contemporary art criticism

The comparativism as a creative approach and analytical method in the art history emerged at the turn of XX–XXI centuries. Modern art reveals certain artistic complexes, which require special studies for the integration of expressive means in traditional and anthropogenic arts. The concept of comparative art criticism, its fundamental and practical importance, functioning of scientific and pedagogical schools of comparative art history in the Belarusian State University of Culture and Arts are presented in the article.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 19.07.2015.