

РЕЦЕНЗИЯ

Н.В. КОРОЛЕВСКАЯ

«НЕИЗБЕЖНОСТЬ КУЛЬТУРЫ» СЕГОДНЯ

Наталья Владимировна Королевская,
Саратовская государственная консерватория
им. Л.В. Собинова,
старший научный сотрудник
им. Кирова С.М. просп., д. 1, Саратов, 410012, Россия

кандидат искусствоведения, доцент
E-mail: nvkoro@gmail.com

Реферат. Статья представляет собой рецензию на книгу А.И. и Г.Ю. Демченко «Вехи. События. Лица. Искусство Саратова» (Саратов : Саратовтелефильм — Добродей, 2015), посвященную исследованию художественной культуры региона как целостного явления, в совокупности всех отраслей искусства (архитектуры, литературного творчества, изобразительного, музыкального, театрального и киноискусства). В рецензии получили отражение структурные и содержательные параметры книги, особенности изложения и анализа обширного художественного материала. Дана оценка изданию, раскрыта его уникальность и актуальность. Выход подобного труда наталкивает на размышления о роли художественного краеведения в общем контексте культурологических исследований в России, о «неизбежности» и приоритетности исследования культуры родного края в условиях развивающейся киберкультуры Интернета как о противостоянии обезличивающим тенденциям, лишаящим человека почвенной идентичности. Книга рассматривается также в контексте научно-просветительской деятельности доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств России, руководителя Центра комплексных художественных исследований А.И. Демченко как часть авторского проекта «Художественная сокровищница Поволжья». Направленный на привлечение внимания к духовным богатствам, накопленным за четыре столетия существования региона, данный проект позволяет по-новому взглянуть на культуру страны в целом,

с учетом вклада в общероссийскую сокровищницу «вливаний» из региональных культурных центров.

Ключевые слова: художественное краеведение, всеобщее искусствознание, «неизбежность культуры», комплексный исследовательский подход.

Для цитирования: Королевская Н.В. «Неизбежность культуры» сегодня // Обсерватория культуры. 2017. Т. 14, № 4. С. 498—501. DOI: 10.25281/2072-3156-2017-14-4-498-501.

Две книги А.И. и Г.Ю. Демченко «“Золотой фонд” столицы Поволжья. Очерки музыкальной культуры Саратова» и «Вехи. События. Лица. Искусство Саратова» вышли в 2015 г. в киноиздательском центре «Саратовтелефильм» — «Добродей» [1; 2]. Первая книга из этого двухтомного издания прошла процедуру открытого рецензирования, еще не став объектом широкого читательского интереса [3]. В то же время очередь второй книги подошла тогда, когда она стала востребованным изданием для читателей самого различного профиля и саратовских библиотек разного уровня — от научных до школьных. Это позволяет говорить о том, что самая объективная оценка данной книги утвердилась прежде, чем она дошла до рецензента.

Востребованность подобной литературы — знак качества и знак времени. «Неизбежность культуры для человечества», о которой писал Ю. Лотман [4, с. 395], сегодня, как никогда, означает осознание ценности культуры родного края. Это и преодоление того «дисбаланса, который сложился в научной и популярной литературе об искусстве, где все культурное достояние России на 95 процентов сконцентрировано в Москве и Санкт-Петербурге, в результате чего возникает ущербное представление о русской культуре в целом» [5, с. 127]. Это и уси-

ливающееся влияние киберкультуры пользователей Интернета (частью которой сегодня вольно и невольно становится практически каждый), способной целиком поглотить и обезличить человека, лишив его почвенной идентичности. Книга А.И. и Г.Ю. Демченко, как осознание «неизбежности культуры», возвращает читателя, которому непосредственно адресована эта книга (хотя ее «читальный зал», безусловно, может быть шире саратовского региона), к тем духовным началам, которыми жив этот город, известный в России прежде всего своими купеческими традициями.

Это — сверхзадача, не декларируемая авторами, но абсолютно четко просматривающаяся в содержании и организации книги.

Как и первая часть, посвященная музыкальной культуре Саратова, в охвате всех ее отраслей (музыкальное образование, композиторская и музыковедческая школы, музыкальный театр, музыкальное исполнительство), книга «Вехи. События. Лица. Искусство Саратова» представляет собой широкий панорамный обзор всех видов художественного творчества, составившего золотой фонд этого региона. Каждая из трех глав книги (1. «Пластические искусства», 2. «Литературное творчество», 3. «Музыка, театр и кино») построена на отборе наиболее значительных явлений в своей области, представленных «лицами», «событиями» (шедеврами), освещение которых дается в хронологическом порядке, как исторические «вехи» духовных накоплений за четыре с лишним столетия со времени основания Саратова, воплотившихся в памятниках культуры и произведениях искусства.

Всякий раз, говоря о том или ином художнике, писателе, поэте, композиторе или актере, авторы стремятся найти плодотворную связь их выдающихся достижений с Саратовской землей, увидеть ту духовную неразрывность с малой родиной, которая формировала мировидение, питала творчество идеями и образами независимо от того, где находился создатель — здесь или на расстоянии (например, о Михаиле Кузмине: «Исходным побуждением к написанию стихотворения «Просохшая

земля...» (1916), конечно же, послужило время всеобщих испытаний... но только благодаря воспоминаниям далекого волжского детства поэт-сибарит мог заговорить новым для себя языком и пробудить дремавшую в глубинах его души ноту русской соборности, почувствовать радость близости к земле...» [2, с. 89].

Возможно, кто-то в адрес этой книги скажет: «Всё те же имена, всё те же лица...», о которых написано бесчисленное количество строк — А.Н. Радищев, Н.Г. Чернышевский, К.А. Федин, Л.А. Кассиль, В.Э. Борисов-Мусатов, П.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, Л.А. Русланова, А.Г. Шнитке... Однако в книге А.И. и Г.Ю. Демченко они значимы не

каждое в отдельности, но как целостность — созвездие имен, поражающее уже только одним количеством «звезд» на карте саратовского культурного небосклона. Тем и уникален этот труд как издание, охватившее художественную культуру региона во всей ее полноте, знаменующее торжество духа над материальностью мира, что с особой силой ощущается в городе «купеческого пошиба», который в этом плане не меньше, чем другие культурные центры России, претендует на роль живого символа русской ментальности.

Вместить такое богатство в одну и даже две книги непросто. Информационная насыщенность издания достигается во многом благодаря сжато, очень концентрированному, почти лаконичному характеру повествования, останавливающего взгляд только на самом главном, будь то отбор имен и явлений, анализ творчества того или иного художника или крупного романа. Однако стиль, приближающийся к языку энциклопедического издания, продиктованный задачей как можно более полного охвата явлений художественной действительности, не препятствует эмоциональной наполненности и достижению особой трепетности авторской интонации, которая дает себя почувствовать в осознании духовных богатств региональной культуры как чуда.

Знаменательно в этом отношении суждение Л.А. Кассиля, приведенное на страницах книги, касающееся Покровска (Энгельса), расположен-

ного напротив Саратова, на другом берегу Волги: «Писатель утверждал, что в городе его детства, который был типичной российской глубинкой, при желании удавалось открыть немало чудесного: “Не надо было никуда бежать, не надо было искать обетованную землю. Она здесь, около нас”» [2, с. 127]. Эти слова выдающегося детского писателя можно услышать и как выражение авторского отношения к предмету научного описания — к бесценным духовным сокровищам этой обетованной земли.

Есть намоленные храмы. Но и город — такой же храм, в котором сконцентрирована духовная энергия многих поколений творческой элиты, живших здесь долгие годы художников, литераторов, музыкантов, актеров, своим трудом создававших духовный климат и ту атмосферу, воздух которой мы вдыхаем сегодня. Плотность этой атмосферы не рассеивается с годами — все, во что вложена душа, мысль и, наконец, жизнь, обладает свойством конденсироваться в ауру, образующую особый слой ноосферы. Эта напитанность духовной атмосферы делает Саратов подлинным очагом культуры. Послесловие к книге включает скрупулезно составленный список еще из ста тридцати имен, оказавшихся в ней не затронутыми, но достойных отдельного развернутого описания. Это позволило авторам с полным правом утверждать: «искусство Саратовского края уникально по изобилию и богатству явлений самого высокого художественного порядка... Поэтому... Саратов был, есть и останется культурной “столицей Поволжья” и важнейшим центром общероссийской культуры» [2, с. 231].

Эмилио Ажару (Ромену Гари) принадлежит афоризм: «Человек — это книга». Но и книга — это человек. Как сказал А.С. Макаренко, «книги — это переплетенные люди». Даже в таком, достаточно объективном труде, как «Вехи. События. Лица...», в котором автор выступает в роли, близкой профессии археолога, неизбежно отображаются их лица. Двойного автора этой книги, прежде всего, выдает сама идея ее написания, сформулированная А.И. Демченко в одном из своих интервью: «...Мы — волжане, и нам должно быть близко и дорого все, что создано на этой земле» [5, с. 127].

Поэтому появление этой книги — не только дань любви и акт подвижничества, но и закономерный итог многолетней научно-просветительской деятельности доктора искусствоведения, профессора Саратовской государственной консерватории и Саратовского государственного университета, действительного члена (академика) Российской и Европейской академий естествознания, почетного гражданина города Саратова, руководителя Центра комплексных художественных исследований А.И. Демченко, последовательно разрабатывающего направление всеобщего искусствознания.

Художественная культура Саратовского края не раз становилась объектом комплексного исследовательского подхода А.И. Демченко, воплотившегося в научно-просветительском проекте «Художественная сокровищница Поволжья». Состоявшийся как цикл публичных лекций, прочитанный в течение ряда лет в Саратове, Самаре, Астрахани, Тамбове, Оренбурге, Ростове-на-Дону, этот проект непосредственно подготовил выход двух книг, о которых здесь идет речь. Важно отметить, что и устный, и письменный этапы его осуществления (цикл лекций и его переработка в печатное издание) представляет собой оригинальное авторское исследование, объединенное единым методом концепционного анализа, позволяющего сфокусировать взгляд на «идейно-содержательном субстрате» творчества или отдельного произведения, «нацелить анализ на ту сверхзадачу, которая определяет суть рассматриваемого» [6, с. 3]. Подобный метод неизбежен при такой широте охвата явлений, но прежде всего он обнаруживает автора с его энциклопедическим кругозором. Объять необъятное, будь то мировая или региональная культура, для А.И. Демченко, автора исследования «Мировая художественная культура как системное целое» подготавливаемых к изданию двенадцатитомной «Вселенной слова, цвета, звука» и трехтомной «Художественной энциклопедии», — уже давно конструктивный принцип научно-исследовательской деятельности, позволяющий «увидеть искусство как целое... соединив обычно существующие в отрыве друг от друга музыку, литературу, изобразительное искусство, архитектуру и кино» [5, с. 127].

Если в определении Ю.М. Лотмана культура есть «совокупность всей ненаследственной информации, способов ее организации и хранения» [4, с. 395], то и книгу, «объявляющую» художественную культуру целого региона, можно представить как ее надежное хранилище. Более того, такая книга и сама становится территорией культуры или, по меньшей мере, путеводителем, обеспечивающим ориентацию в ее пространстве, способствующим познанию ее ценностей и самопознанию человека как части этого уникального «храма», который А.И. Демченко предпочитает называть «домом»: «Живя здесь, нужно проникнуться ощущением, что это — твоя земля, твой уголок, именуемый малой родиной, твой дом, в котором надо знать все его уголки, что где стоит и о чем говорит и помнит» [5, с. 131].

Прочитав книгу А.И. и Г.Ю. Демченко, невозможно не проникнуться чувством гордости за свою принадлежность к этой земле. И кажется, именно с этого начинается воспитание культурного самосознания человека, родившегося в России, где в необъятных географических просторах только и могло зародиться ключевое для этой книги понятие «малой родины».

Список источников

1. Демченко А.И., Демченко Г.Ю. «Золотой фонд» столицы Поволжья : очерки музыкальной культуры. Саратов : Саратовтеатрфильм — Добродея, 2015. 238 с.
2. Демченко А.И., Демченко Г.Ю. Вехи. События. Лица. Искусство Саратова: Архитектура. Изобразительное искусство. Литературное творчество. Музыкальное искусство. Театр и кино. Саратов : Саратовтеатрфильм — Добродея, 2015. 238 с.
3. Королевская Н.В. Новая книга о музыкальной жизни Саратова // Музыкальная академия. 2016. № 1. С. 108–109.
4. Лотман Ю.М. Семиосфера. Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2001. 703 с.
5. Королевская Н.В. Путешествие от Твери до Астрахани (интервью с А.И. Демченко) // Проблемы музыкальной науки. 2013. № 1 (12). С. 127–131.
6. Демченко А.И. Концепционный метод музыкально-исторического анализа. Москва : Композитор, 2010. 88 с.

THE "INEVITABILITY OF CULTURE" TODAY

NATALYA V. KOROLEVSKAYA

Saratov State Conservatoire, 1, Imeni Kirova S.M. Av.,
Saratov, 410012, Russia

E-mail: nvkoro@gmail.com

Abstract. *The article represents a review of the book by A.I. and G.Yu. Demchenko "Milestones. Events. Faces. The Art of Saratov" (Saratov: Saratovteatrfilm — Dobrodeya, 2015), devoted to the study of the region's artistic culture as a holistic phenomenon, in the totality of all branches of art (architecture, graphic art, literary art, musical art, theatre and cinema art). The review reflects structural and conceptual parameters of the book, features of the presentation and analysis of the vast artistic material. The article assesses the publication and exposes its uniqueness and relevance. The emergence of this work leads to reflection on the role of artistic regional studies in the general context of cultural studies in Russia, on the "inevitability" and priority of regional cultural studies in the conditions of the Internet cyberculture development, as on the opposition to the depersonalizing trends, depriving a person of soil identity. The book is also considered, in the context of scientific and educational activities of Doctor of Arts, Honored Art Worker of Russia, Director of the Center for Comprehensive Art Research A.I. Demchenko, as a part of the author's project "Artistic Treasury of the Volga Region". Aimed at attracting attention to the spiritual wealth accumulated over four centuries of the region's existence, this project provides a new look at the country's culture as a whole, taking into account the contribution to the national treasury of the "infusions" from regional cultural centers.*

Key words: artistic regional studies, universal art studies, "inevitability of culture", comprehensive research approach.

Citation: Korolevskaya N.V. The "Inevitability of Culture" Today, *Observatory of Culture*, 2017, vol. 14, no. 4, pp. 498–501. DOI: 10.25281/2072-3156-2017-14-4-498-501.

References

1. Demchenko A.I., Demchenko G.Yu. "Zolotoi fond" stolitsy Povolzh'ya: ocherki muzykal'noi kul'tury [The "Golden Collection" of the Volga Region Capital: Essays on Music Culture]. Saratov, Saratovteatrfil'm — Dobrodeya Publ., 2015, 238 p.
2. Demchenko A.I., Demchenko G.Yu. Vekhi. Sobytiya. Li-tsa. Iskustvo Saratova: Arkhitektura. Izobrazitel'noe iskustvo. Literaturnoe tvorchestvo. Muzykal'noe iskustvo. Teatr i kino [Milestones. Events. Faces. The Art of Saratov: Architecture. Graphic Art. Literary Art. Musical Art. Theatre and Cinema]. Saratov, Saratovteatrfil'm — Dobrodeya Publ., 2015, 238 p.
3. Korolevskaya N.V. Novaya kniga o muzykal'noi zhizni Saratova [A New Book about the Musical Life of Saratov], *Muzykal'naya akademiya* [Musical Academy], 2016, no. 1, pp. 108–109.
4. Lotman Yu.M. *Semiosfera* [Semiosphere]. St. Petersburg, Iskustvo-SPB Publ., 2001, 703 p.
5. Korolevskaya N.V. Puteshestvie ot Tveri do Astrakhani (interv'y u s A.I. Demchenko) [A Journey from Tver to Astrakhan (An Interview with A.I. Demchenko)], *Problemy muzykal'noi nauki* [Music Scholarship], 2013, no. 1 (12), pp. 127–131.
6. Demchenko A.I. *Kontseptsionnyi metod muzykal'no-istoricheskogo analiza* [The Conceptual Method of Musical and Historical Analysis]. Moscow, Kompozitor Publ., 2010, 88 p.