

© Конанчук, С.В., 2020

УДК 78.01

DOI: 10.24411/2308-1031-2020-10052

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНЕСТЕЗИИ И ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА ИСКУССТВ: ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

С.В. Конанчук¹

¹ Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Санкт-Петербург, 199178, Российская Федерация

Аннотация. В статье представлен обзор III Международной научной конференции «Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика», которая проходила 5–6 марта 2020 г. в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова при поддержке Голландского института в Санкт-Петербурге. Выявлена актуальность прошедшего научного мероприятия, которая определена востребованностью тематики конференции и применением междисциплинарных подходов к исследованию обширной сферы художественной культуры. Отмечается, что научная конференция была направлена на исследование одной из фундаментальных проблем искусствоведения, философии, эстетики, филологии, культурологии, теории культуры, педагогики – феномена синтеза искусств и лежащей в его основе синестезии, проблемы становления и развития новых видов и форм искусства. Проблематика международной конференции включала также вопросы, связанные с процессами влияния виртуальной реальности на трансформацию форм современного гуманитарного знания и на процессы становления новых форм чувственности, обусловленные усилением явлений синтеза и синестезии в современной художественной культуре.

Ключевые слова: междисциплинарные исследования, художественная культура, синтез искусств, синестезия, музыкальное искусство.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Конанчук, С.В. Междисциплинарные исследования синестезии и проблемы синтеза искусств: обзор международной научной конференции. *Вестник музыкальной науки*. 2020. Т. 8, № 3. С. 132–139. DOI: 10.24411/2308-1031-2020-10052.

INTERDISCIPLINARY STUDIES OF SYNESTHESIA AND THE PROBLEMS OF ART SYNTHESIS: REVIEW OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

S.V. Konanchuk¹

¹ Saint Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, Saint Petersburg, 199178, Russian Federation

Abstract. The article presents an overview of the III International scientific conference "Polylogue and synthesis of arts: history and modernity, theory and practice", which was held on March 5–6, 2020 at the St. Petersburg Rimsky-Korsakov state Conservatory with the support of the Dutch Institute in St. Petersburg. The relevance of the past scientific event is revealed, which is associated with the relevance of the conference topics and the application of interdisciplinary approaches to the study of a wide range of artistic culture. It is noted

that the scientific conference was aimed at studying one of the fundamental problems of art history, philosophy, aesthetics, Philology, cultural studies, cultural theory, pedagogy – the phenomenon of synthesis of arts and underlying synesthesia, the problem of the formation and development of new types and forms of art. The problems of the international conference also included issues related to the processes of influence of virtual reality on the transformation of forms of modern humanitarian knowledge and on the processes of formation of new forms of sensuality, related to the strengthening of the phenomena of synthesis and synesthesia in modern art culture.

Keywords: interdisciplinary research, art culture, synthesis of arts, synesthesia, musical art.

Conflict of interests. The author declares the absence of conflict of interests.

For citation. Konanchuk, S.V. (2020), “Interdisciplinary studies of synesthesia and the problems of art synthesis: review of the international scientific conference”, *Journal of Musical Science*, vol. 8, no. 3, pp. 132–139. DOI: 10.24411/2308-1031-2020-10052. (in Russ.)

Междисциплинарные исследования становятся определяющей тенденцией в сфере гуманитарного знания, поскольку узкопрофессиональные аналитические осмысления приводят к утрате целостности явлений и смыслов.

III Международная научная конференция «Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика» проходила 5–6 марта 2020 г. в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова при поддержке Голландского института в Санкт-Петербурге и при участии Союза композиторов Санкт-Петербурга. Событие объединило ученых из 13 стран мира: России, Франции, Германии, Великобритании, Голландии, США, Кореи, Китая, Азербайджана, Казахстана, Украины, Белоруссии, Луганской Народной Республики.

На открытии конференции прозвучали приветственные выступления ректора Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова профессора А.Н. Васильева и председателя Оргкомитета конференции, проректора по научной работе Т.И. Твердовской, в которых были отражены цели, задачи и основные направления работы конферен-

ции. Основной целью исследований и научных докладов стало применение междисциплинарных подходов (философских, искусствоведческих и филологических) к изучению проблемы синтеза искусств и феномена синестезии, рассматриваемых в широком спектре художественной культуры, а также осмысление актуальных направлений и форм искусства, относящихся к «неклассическому художественному пространству». Главными направлениями работы конференции явились следующие:

1. Проблема синтеза искусств: история и современность, теория и практика:

– междисциплинарные исследования проблемы синтеза искусств;

– теоретические основы синтеза искусств;

– вклад НИИ экспериментальной эстетики «Прометей» (Казань) в изучение синестезии и синтеза искусств.

2. Проблемы жанрово-стилевого синтеза:

– жанровые и стилевые взаимодействия в истории культуры;

– прогностические тенденции развития современного искусства.

3. Современные исследования синестезии и синтеза искусств:

– проблемы синестезии и синтеза искусств в эстетике, музыкаль-

ном искусстве, литературе, изобразительном искусстве, театре, кино, архитектуре и дизайне;

– изучение «цветного слуха» и «цветного мышления»;

– применение синестетических методологий в музыкальной педагогике.

Пленарные выступления открыл доклад К.В. Зенкина, доктора искусствоведения, профессора, проректора по научной работе Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Выступление было посвящено софийным основаниям художественной деятельности, обобщающим философско-эстетическим проблемам художественной культуры, вопросам игрового характера художественного творчества, проблеме синтеза искусств (Зенкин К., 2020).

Н.Н. Суворов, доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры посвятил свое выступление философии воображения и рассмотрел проблему синтеза искусств в ауре воображаемого (2020).

Завершил пленарное заседание доклад Н.П. Коляденко, профессора, доктора искусствоведения, заведующей кафедрой истории, философии и искусствознания Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки. В сообщении были отражены этапы становления музыкальной синестетики – современного направления в отечественном музыкознании, формирующегося на основе междисциплинарных взаимосвязей ряда гуманитарных наук, прежде всего, эстетики и психологии.

Н.П. Коляденко отметила, что музыкальная синестетика может быть отнесена к области «психо-

музыкознания», в ее основе лежит феномен синестезии (synaesthesia – соощущения или межчувственные связи). Синестетичность выступает как системное свойство невербального образного мышления, поэтому особая роль синестетики заключается в том, что она может рассматриваться в качестве своеобразной оптики, выявляющей скрытые от других типов постижения музыки глубинные смысловые зоны. Музыкальную синестетику можно назвать особой научно-практической методологией, определяющей, наряду с другими междисциплинарными подходами, перспективные горизонты современного музыкознания (Коляденко Н., 2020а).

Секционные заседания открывали теоретические доклады, посвященные изучению феномена синестезии. Наиболее интересными представляются доклады П.С. Волковой (Краснодар) – «Синестезия как опыт организации индивидуальной информационной системы (к вопросу о смыслообразующей деятельности сознания)», С.В. Чебанова (Санкт-Петербург) – «Цвет, вкус, запах, звук... как эманации первосущего и их синестетические отношения», А.А. Медовой (Красноярск) – «Цветной слух как форма мышления». А.А. Медова выразила идею, что синестетические процессы являются не только перцептивными, но и когнитивными, они могут рассматриваться как первичная форма мышления, поскольку в сферу синестезии часто вовлечены непосредственные данные ощущений, знаки, символы, слова.

Синестезия имеет своим продолжением сферу языка, а именно способность к употреблению слов в непрямом значении. Обосновываемую

версию подтверждают особенности цветного слуха профессиональных музыкантов, например, «слышание» доминирующего цвета тоники на протяжении всего произведения, независимо от отклонений и модуляций, восприятие в разном цвете энгармонически равных тональностей и созвучий и др. По мнению автора, спонтанные синестетические реакции вызывает не собственно музыкальная высота тонов и созвучий, а их функция в определенной гармонической системе и положение внутри музыкального строя. Межмодальные переносы следует понимать как осязаемый смысл.

В случае графемно-цветовой синестезии смыслом является значение знака и его принадлежность к той или иной системе обозначений, в случае цветного слуха смысл – это целостность гармонической системы и активность ее акустического центра. В свете полученных результатов открывается перспектива дальнейших междисциплинарных исследований. Объединение усилий искусствоведения, психологии, физиологии и философии позволяет по-новому взглянуть на эстетическую деятельность в ракурсе телесных и физиологических аспектов смыслопорождения.

Значительный интерес представлял доклад Н.Б. Маньковской (Москва), посвященный принципам полилога с историей искусства в эстетике Ж. Пелладана – видного представителя мистической ветви французского объективного символизма. Полемический полилог Ж. Пелладана с художественным наследием Леонардо да Винчи, Данте, Л.Н. Толстого отмечен пафосом борьбы против упадка эстетики,

противоядием которого представлялись Пелладану идеализм, символизм и мистицизм. Французский символист выступает убежденным защитником высокой культуры, художественности, красоты, эстетического наслаждения, анагогической миссии искусства.

Следующие доклады были посвящены изучению синестезии в различных направлениях искусства: в музыке – С.Ю. Лысенко (Хабаровск) – «Об интеграции методологических подходов в изучении музыкально-хореографического синтеза: музыкальная синестетика и музыкальная семантика», О.В. Мизюркиной (Новосибирск) – «Архетип огня в аудио-визуальном проекте Ю. Норштейна и И. Иванова-Вано "Сеча при Керженце" (на музыку Н.А. Римского-Корсакова из оперы "Сказание о невидимом граде Китеже")», М.С. Заливадного (Санкт-Петербург) – «О применении моделей семантического пространства музыки в комплексном анализе музыкальных произведений», М.В. Воиновой (Москва) – «Органное искусство и синестезия», М.Л. Зайцевой (Москва) – «Актуализация синестезийного аспекта художественного восприятия в синтетических проектах XXI века (на примере постановок тотального театра Вячеслава Колейчука, спектакля "Оп-Арт" театра "Балет Москва")».

Исследования синестезии в области изобразительного искусства раскрывались в докладах А.В. Курляндского (Санкт-Петербург) – «Роль осязания как чувства, дополняющего зрение в процессе изобразительной деятельности» и С.В. Конанчук (Санкт-Петербург) – «Синестезия и феномен обратной перспективы в изобразительном ис-

кусстве». Доклад Ю.В. Михеевой (Москва) «Тело против глаза: преодоление окулоцентризма в современной кинофеноменологии» был посвящен синестетическим проблемам в области кинематографического искусства. М.Э. Вильчинская-Бутенко (Санкт-Петербург) в докладе «Идеастезия как "искусство проникновения": творчество уличного художника JR» рассмотрела тему синестезии в современных направлениях городского (урбанистического) искусства (граффити, стрит-арт, паблик-арт, перформанс, акционизм).

В завершении утреннего заседания состоялись выступления руководителя проектов ТО «Прометей» А.Б. Максимовой (Казань) и Й. Евански (Германия, Австрия). А.Б. Максимова представила слушателям обзор публикаций СКБ-НИИ «Прометей», относящихся к вопросам синестезии и проблеме синтеза искусств. Рассматривались теоретические разработки Б.М. Галеева (1940–2009); результаты практических исследований синестезии и синтеза искусств; библиографические данные (Максимова А., 2020).

Й. Евански – доктор философии, доцент музыкального факультета Вестфальского университета Вильгельма (Мюнстер, Германия) и музыкального отделения Венского университета (Австрия) представил доклад «Исследование синестезии в НИИ "Прометей" (Казань). Библиография 18 конференций 1967–2015 гг. Презентация книги».

Вечернее заседание открыл оригинальный доклад Н.П. Коляденко на тему «Синестетичность универсального языка игры в бисер Г. Гессе». В интеллектуальной Игре, обязанной своим происхождением

пособию для занятий музыкальной импровизацией, разноцветные бусины как материал для варьирования тем заменили универсальные формулы, знаки и аббревиатуры – «выдистиллированные» экстракты разных духовных смыслов. Но тесная связь с теорией музыки осталась: отправной точкой партии игроков чаще всего служила музыкальная тема, и протекала Игра по правилам музыкальной логики. Такая связь с музыкой во многом обязана пифагорейской концепции гармонии сфер, трактующей музыку математико-космологически. Неакустическая музыкальность стала в истории европейского искусствознания основой для осмысления таких вариантов Игры в бисер, как «застывшая музыка» архитектуры, литературные романы-симфонии, живописные фуги, сонаты. Глубинная связь ощущений способствует созданию «общего знаменателя», синтезирующего разные области культуры. Поэтому так же, как у Гессе Игра была островком высшей, не зависящей от политических и религиозных разногласий духовности, в любые времена подпитываемый сообщениями, язык Игры останется живой, органичной и плодотворной областью диалога духовных ценностей (Коляденко Н., 2020б).

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова А.Л. Маклыгин представил доклад на тему «Феномен импровизации в аспекте синестетического мышления», в котором история музыкальной импровизации рассматривалась как многовековая линия движения от древних форм синкретизма до разнотипных современных

форматов синтеза искусств с ярко выраженным синестезийным ресурсом.

Доклад Е.Н. Устюговой (Санкт-Петербург) на тему «Стиль как метаязык полилога культурных смыслов» открывал второй день конференции. В этот день доклады были в основном о проблематике синтеза искусств. Оригинальные материалы по проблеме синестезии представил М. Хаверкамп (Германия) в докладе о визуальных аспектах в музыкальном искусстве XVIII в.

Доклад Л.В. Лейпсон (Германия) был посвящен синестетическим особенностям творчества немецкого композитора К. Штокхаузена: созданию цветных партитур. В одном из последних интервью композитор отмечал: «Картина есть музыка, а музыка есть картина, потому что пространство и время соединены в душе того, кто в состоянии переживать». Композитор размышляет о «едином духе» визуального и музыкального, о связях и параллелях в сфере чувственного восприятия, что, несомненно, отражает синестетичность его мышления.

Вопросы графической нотации в музыке XX в. рассмотрела О.А. Литвинова (Астрахань). Докладчик представил собственную классификацию графической нотации в ее историческом развитии: графика в традиционных партитурах; комбинированная графическая нотация: с использованием нотного стана, без использования нотного стана; нетрадиционная графическая нотация: ассоциативная графика, графика в мобильной нотации; нулевая графика. В качестве примеров рассматривались партитуры таких композиторов, как Дж. Кейдж, С. Буссотти, Э. Браун, Р. Хаубен-

шток-Рамати, А. Логотетис, А. Лурье, литературные произведения Г. Державина, Г. Аполлинера, В. Брюсова, А. Вознесенского, живописные полотна П. Пикассо, П. Клее и др. Эти авторы не раз разрабатывали собственные теории на основе идеи синтеза искусств. История графической нотации продолжается, но уже сейчас можно говорить, что она явилась одной из самых ярких новаций оформления музыкального текста.

Интерес слушателей вызвал доклад Е.В. Ровенко (Москва) «Рихард Вагнер в художественном мире Анри Фантен-Латура», в котором рассматривались особенности искусства французского художника в связи с его концепцией «вагнерианской живописи», основанной на принципах организации живописного материала по законам, соприродным законам организации музыки. О.В. Колганова (Санкт-Петербург) представила уникальную информацию об изучении взаимодействия звука и света / цвета в Зубовском институте (1920–2020). Голландский композитор Р. Стравер – сотрудник научного отдела Университета прикладных наук HAN (Нидерланды) выступил с докладом об особенностях перевода поэтических текстов на иностранный язык для исполнения вокальных музыкальных произведений. Автор отметил, что успешный перевод поэзии – это художественный акт высочайшего уровня, но при этом, зачастую, никого не волнует имя переводчика, который остается неизвестным солдатом литературы и музыки.

Круглый стол на тему «Метафизика культуры», организованный по инициативе Санкт-Петербургской

государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, прошел в Голландском институте в Санкт-Петербурге под руководством директора О. Овечкиной. Обсуждались проблемы онтологических оснований, истоков и современных форм существования художественной культуры. Результатом дискуссии стал вывод о необходимости возвращения современной художественной культуры и искусства к утраченному софийному принципу творчества, объединяющему этические и эстетические составляющие культуры на основе гармонии, прообразом которой является музыкальная гармония.

В рамках конференции в Доме композиторов Санкт-Петербурга проходила международная художественная выставка «Созвучия и Соответствия» при участии художников из России – Ю. Нашивочникова, Д. Маркуля, С. Московской (С. Коначук), А. Визиряко, С. Цвиркуновой, В. Курляндского, Ю. Лабинской, художника из Германии – О. Грубер, Великобритании –

К. Сомбат и Франции – Х. фон Альтрок. Завершающим событием стал концерт, в программу которого вошли классические произведения композиторов-синестетов и современные произведения петербургских композиторов С. Важова, А. Следина, А. Горнона и И. Александрова, московского композитора М. Воиновой и голландского композитора Р. Стравера.

Опыт проведения ряда конференций показал, что проблема синестезии и синтеза искусств имеет глубокие исторические основания, но сегодня эта тема становится особенно востребованной, поскольку отражает многообразные формы бытия актуальной художественной культуры. Подобные масштабные научные мероприятия могут послужить стимулом для дальнейших междисциплинарных исследований художественной культуры, ее классических и неклассических форм с учетом взаимосвязи искусствоведческих, философских, филологических и других подходов и культурных традиций.

ЛИТЕРАТУРА

Зенкин К.В. Софийные основания художественного творчества, или что Шуман мог понимать под «эстетикой», единой для всех искусств // Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика: Материалы III Междунар. науч. конф. СПб., 2020. С. 89–91.

Коляденко Н.П. Этапы становления музыкальной синестетики // Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика: Материалы III Междунар. науч. конф. СПб., 2020а. С. 124–127.

Коляденко Н.П. Синестетичность универсального языка игры в бисер Г. Гессе // Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика: Материалы III Междунар. науч. конф. СПб., 2020б. С. 127–129.

REFERENCES

Koljadenko, N.P. (2020a), “The stages of development music synesthetics”, *Polilog i sintez iskusstv: istorija i sovremennost', teorija i praktika* [Polylogue and synthesis of arts: history and modernity, theory and practice], Saint Petersburg, pp. 124–127. (in Russ.)

Koljadenko, N.P. (2020b), “Synesthetically universal language the glass bead game by Hermann Hesse”, *Polilog i sintez iskusstv: istorija i sovremennost', teorija i praktika* [Polylogue and synthesis of arts: history and modernity, theory and practice], Saint Petersburg, pp. 127–129. (in Russ.)

Maksimova, A.B. (2020), “Preliminary review of publications of the Prometheus Research Institute on synesthesia and synthesis of the arts”, *Polilog i sintez iskusstv: istorija i sovremennost', teorija i praktika* [Polylogue and synthesis of arts:

МУЗЫКАЛЬНАЯ СИНЕСТЕТИКА И СИНТЕЗ ИСКУССТВ

Максимова А.Б. Предварительный обзор публикаций СКБ-НИИ «Прометей» по синестезии и синтезу искусств // Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика: Материалы III Междунар. науч. конф. СПб., 2020. С. 164–166.

Суворов Н.Н. Синтез искусств в ауре воображаемого // Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика: Материалы III Междунар. науч. конф. СПб., 2020. С. 242–243.

history and modernity, theory and practice], Saint Petersburg, pp. 164–166. (in Russ.)

Suvorov, N.N. (2020), “Synthesis of arts in the aura of the imaginary”, *Polilog i sintez iskusstv: istorija i sovremennost', teorija i praktika* [Polylogue and synthesis of arts: history and modernity, theory and practice], Saint Petersburg, pp. 242–243. (in Russ.)

Zenkin, K.V. (2020), “Sophistic grounds of artistic creation, or what Schumann might have meant by «aesthetics», the same for all the arts”, *Polilog i sintez iskusstv: istorija i sovremennost', teorija i praktika* [Polylogue and synthesis of arts: history and modernity, theory and practice], Saint Petersburg, pp. 89–91. (in Russ.)

Сведения об авторе

Конанчук Светлана Витальевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, культурологии и иностранных языков Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы

E-mail: moskov_sveta@mail.ru

Author information

Svetlana V. Konanchuk, Cand. Sc. (Philosophical Sciences), associate Professor of the Department of Philosophy, Cultural Studies and Foreign Languages at the St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work

E-mail: moskov_sveta@mail.ru

Поступила в редакцию 16.06.2020

После доработки 06.07.2020

Принята к публикации 29.07.2020

Received 16.06.2020

Revised 06.07.2020

Accepted for publication 29.07.2020