

С. А. Осколков¹

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ... О РОЛИ ИСКУССТВА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР

Настоящая история нашей цивилизации — это прежде всего история искусства. Научные открытия, даже самые великие, порой затмеваются, а иногда и перечеркиваются последующими открытиями и изобретениями. Сменяются эпохи, общественно-политическое и экономическое устройство обществ и государств, на смену войнам и разрушениям приходят мир и созидание, страны и люди то обогащаются, то нищают. Лишь искусство во всем своем многообразии и богатстве выступает как носитель памяти человечества и не подвержено инфляции и забвению.

От наскальных изображений до сегодняшних граффити, от музыки Эллады, Древнего Рима и Иудеи, о которых чудом сохранились свидетельства, от Знаменного распева до электронных опытов Карлхайнца Штокхаузена — великие и рядовые проявления художественного творчества, неисчислимы живописные, поэтические, музыкальные опусы составляют бесценную сокровищницу нашей цивилизации.

Сквозь войны и революции, смены эпох и верований искусство зримой нитью связывало времена и поколения. Не производственные отношения, не экономика или политика, но именно искусство и культура обеспечивают устойчивое эволюционное существование человечества. Классическое положение о базисе и надстройке слишком вульгарно трактует так называемую надстройку, относя к ней в качестве «второстепенных» столь важные аспекты общества, как система права, форма государственного устройства, религия, а главное — искусство и литература.

Все в нашем мире преходяще: королевства и царства, империи и республики... Приходят в этот мир

и уходят в вечность простые люди, великие правители, целые народы, одно поколение сменяется другим. Но свидетельства их пребывания на Земле остаются творения художников (зачастую безвестных), живших и работавших рядом с ними. Не это ли богатство и является истинным базисом общества во все времена и эпохи?

Непознаваема и необъяснима природа несгибаемости творческого духа великих мастеров, да и долготерпение и упорство рядовых служителей Муз. Ни бедность, ни унижения со стороны сильных мира сего не могли заставить их сойти с выбранного ими пути творческого созидания. Безусловно, не раз в истории случалось, когда влиятельные правители или меценаты создавали условия для работы живущим в одно время с ними художникам и музыкантам. Но даже титулованное семейство Медичи мы помним главным образом потому, что «для них» творили Микеланджело, Боттичелли, Бенвенуто Челлини, Рафаэль, Тициан... А кто вспомнит имя курфюрста, которому великий Бах в заботе о своих хористах нижайше подносил свое гениальное творение — Мессу си минор, сопровождая письмом с таким текстом: «Светлейший курфюрст, всемилостивейший государь! В глубоком почтении приношу я вашему королевскому высочеству настоящую скромную работу того моего мастерства, коего я достиг в музыке, и всеподданнейше прошу воззреть на оную благосклонным оком не ради плохой композиции, но ради Вашей всемирно известной милости и принять меня под Вашу высокую протекцию...»? Йозеф Гайдн в своей «Прощальной симфонии» пытался вызвать сочувствие или хотя бы жалость к музыкантам своей Капеллы у их покровителя князя Эстерхази. Моцарта спустил с лестницы граф Колоредо только за то, что тот осмелился написать прошение об отставке с тяготившей его службы. Многие художники жили и умирали в бедности, полностью завися от милости правителей, — но их картины в наши дни уходят с аукционов за миллионы долларов... История искусств изобилует подобными примерами.

¹ Заведующий кафедрой звукорежиссуры СПбГУП, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель искусств РФ. Автор около ста сочинений различных жанров, среди которых три оперы, три мюзикла, три кантаты, два концерта для фортепиано и симфонического оркестра, два струнных квартета, восемь фортепианных сонат, множество вокальных циклов на стихи русских поэтов, ряд сочинений для народных инструментов, музыка для театра и кино. Член Союза композиторов России, Межрегионального союза концертных деятелей РФ. Почетный профессор СПбГУП.

Но, главное, духовная кладовая человечества неуклонно пополняется все новыми шедеврами. Несмотря на прозрачность житейских перспектив, артистические профессии неизменно привлекают многочисленные отряды удивительных личностей, желающих посвятить свою жизнь творческому служению.

Искусство не знает хронологии. Оно всегда современно, коль скоро мы воспринимаем его сегодня и сейчас. Один незначительный миг в истории мира отделяет нас от только что законченных «Мадонны» Рафаэля или «Джоконды» Леонардо, 40-й симфонии Моцарта или «Весны священной» Стравинского, «Ромео и Джульетты» Шекспира или «Мастера и Маргариты» Булгакова и т. д. Великие творения человеческого гения всегда актуальны и современны.

Искусство хранит память о разных эпохах, народах, традициях. Все они предстают перед нами как на ладони, в живом диалоге, в непосредственной взаимосвязи и неувядающей актуальности через его великие творения.

Однако бывают времена, когда те или иные шедевры забываются и не признаются, как не востребованы оказались в многообразной и яркой культуре Средневековья многие достижения античных мастеров, обнаружение которых впоследствии вызвало гуманистический взрыв Ренессанса. Бывают времена, когда те или иные шедевры оказываются недоступными в силу дальности их местонахождения, трудности проложить путь к другим землям, народам. Так долгое время достижения восточных мастеров были незнакомы и чужды западным ценителям, а достижения западных были незнакомы и непонятны людям Востока.

И только теперь, в современном глобализованном мире, мы наконец обретаем в полном объеме ту универсальную вневременную общность, которую таит в своей истинной сути искусство. Теперь мы оказываемся способны оценить его объединяющий, сохраняющий потенциал, дающий человечеству актуальное сознание непреходящей ценности собственных достижений во всей их совокупности.

Современное плюралистичное и диалогически ориентированное сознание позволяет нам охватить взором все многообразие художественных традиций и достижений. В то же время современные научные достижения и технологии устраняют проблему дальности — как исторической, так и пространственной. Курьезно сейчас воспринимается история о том, как юный Бах предпринял путешествие за сотни километров, чтобы послушать игру прославленного органиста Дитриха Букстехуде: теперь достаточно щелчка «мышки», чтобы очутиться в концертном зале или оперном театре любого города мира, слушать, смотреть и наслаждаться искусством великих артистов. В течение считанных секунд нам становится доступна интересующая нас информация, наработанная историческими исследованиями, снабженная богатым иллюстративным материалом, создающим чувство живого присутствия.

Но также теперь, когда мы вступили в эпоху цифровых технологий, перед нами возникают не только бескрайние плодотворные возможности и перспективы, но и многие опасности и проблемы. Эти опасности

особенно сильно сказываются на самом развитии искусства, его актуальном движении. Предоставляя нам богатый материал прошлого, не чреваты ли они негативным влиянием на продвижение искусства в будущее и не следует ли обращать пристальное внимание на эти опасности, дабы избежать приостановки художественного процесса?

Огромную помощь в работе над музыкальными партитурами принесли нотные редакторы, визуализировалась работа звукорежиссеров (теперь мы не только слышим, но и «видим» звук). С появлением виртуальных инструментов у композиторов и аранжировщиков появилась возможность услышать партитуру во всех ее оркестровых красках. Художники-мультипликаторы получили действенный инструмент для создания своих движущихся картинок. Возникла новая профессия — режиссер мультимедиа. Невозможно перечислить даже сотую часть всех преимуществ, предоставляемых нам цифровыми технологиями.

Обратной стороной этой вдохновляющей картины явилась опасность скатывания представителей ряда профессий к дилетантизму в худшем значении этого понятия. Сходство производимого с помощью компьютера музыкального или визуального продукта с настоящим художественным произведением порождает у его создателя иллюзию мастерства и владения профессией. Люди, не имеющие представления об элементарной музыкальной грамоте (не говоря уже о многочисленных специальных профессиональных дисциплинах, таких как гармония, полифония, музыкальная форма, инструментоведение и инструментовка, история музыки и др.), теперь «делают» (распространенное выражение!) музыку для кино и театра, заносчиво называя себя композиторами.

Неожиданным образом ситуация развития технологий, делающая достижения искусства и культуры разных народов и эпох впервые столь легкодоступными и сильно обогащающая и облегчающая сам творческий процесс, оборачивается утратой интереса к этому доступному материалу, даже отрицанием его ценности, словно именно простота является препятствием высокой оценки. Недооценивая имеющиеся достижения, современные молодые люди, причисляющие себя к творческим профессиям, устремляются в будущее. Однако, устремляясь в будущее, не укорененное в прошлом, они себя этого будущего, по сути, могут лишиться. Так проявляется еще одна сторона того факта, что искусство представляет собой «связующую нить» времен: без прошлого будущее оказывается невозможным.

В нашей стране причиной столь необоснованного самомнения многих молодых людей, подвигающихся на ниве искусства, стало также безвременье 1990-х годов, когда по независящим от них причинам эта «связь времен» фактически прервалась. Был утрачен один из основополагающих принципов культурного общества — принцип преемственности поколений. После развала Советского Союза в круговерти поисков нового устройства государства жизненный опыт старшего поколения, накопленный десятилетиями плодотворного труда, оказался невостребованным. Молодое поколение, в большинстве своем ориентированное на запад-

ные культурные ценности (а зачастую скорее псевдоценности), встало на путь отрицания всего, что было до них.

Но с понятием культуры неразрывно связано понятие преемственности, и каждое новое поколение просто вынуждено усваивать опыт поколений ушедших и уходящих для того, чтобы, опираясь на традиции, иметь перспективы дальнейшего развития и обновления.

Я с оптимизмом смотрю в будущее, так как уверен, что сомнение, связанное с развитием технологий, простотой общения, а также пробелы 1990-х рано или поздно будут преодолены, «времен связующая нить» восстановится, люди творческого труда, по-настоящему заинтересованные в своем художественном развитии, сохранят высокий профессионализм, а искусство и культура по праву будут «базисом» нашего общества.