

О МЕСТЕ МУЗЫКИ В СИСТЕМЕ ИСКУССТВ

Вопрос о месте музыки в системе искусств¹ достаточно сложен, поэтому не случайно в различные исторические эпохи он решался по-разному. Проиллюстрируем сказанное.

Первые представления о музыкальном искусстве в его соотношении с другими видами художественного творчества возникают уже в эпоху древних государств Востока, а также Средиземноморья, прежде всего Греции и Рима. В этот исторический период музыка рассматривалась как одно из мусических искусств наряду с поэзией и танцем, противопоставляемых искусствам техническим: живописи, скульптуре, архитектуре, прикладному искусству (сами понятия «мусическое» и «техническое» древнегреческого происхождения)².

Постепенно, в процессе культурного развития древних государств, музыка, продолжая трактоваться как одно из мусических искусств, стала сводиться лишь к части, хотя и неотъемлемой, драматического искусства. Вместе с тем, в силу активного развития у древних, в частности древних греков, телесно-пространственного мышления, что неоднократно подчёркивал А.Ф. Лосев³, на первый план в эту эпоху выходят

¹ Отметим, что размышляя на избранную нами тему, мы опираемся на положение *синергетики*, согласно которому мир представляет собой системно-эволюционное движение материи, с момента возникновения социальной формы материи предопределяемое *развитием человека*. При этом движении отличительной особенностью системы, находящейся на последующем уровне эволюции, от существующей на предыдущем, является более совершенная в качественном отношении организация её элементов (обусловленная прежде всего интеграцией, упорядоченностью и т.д. элементов, входящих в систему предыдущего уровня). На наш взгляд, искусство – система, оказывающаяся вершиной системно-эволюционного развития мира. В этом плане *системно-эволюционное движение мира может быть выражено следующим образом: природа – общество – культура – искусство*.

² Об этом см.: Музыкальная культура Древнего мира. Л., 1937; Античная музыкальная эстетика. М., 1960; Музыкальная эстетика стран Востока. М., 1967 и др.

³ См.: Лосев А.Ф.: 1) О специфике эстетического отношения античности к искусству // Эстетика и жизнь. Вып. 3. М., 1974. С. 376, 404; 2) История

прежде всего архитектура и, чуть позже, скульптура. Косвенным подтверждением сказанному (в свою очередь подтверждающим приоритет телесно-пространственных представлений у древних греков) служит доминирование в это время в Древней Греции практически во всех видах художественного творчества, не только в архитектуре и скульптуре – живописи, литературе, музыке и т.д., «архитектурно-скульптурного» начала⁴.

В эпоху европейского Средневековья музыка стала рассматриваться как одно из так называемых «свободных» искусств наряду с грамматикой, риторикой, логикой, арифметикой, геометрией и астрономией, т.е. в качестве научной дисциплины. Эти «свободные» искусства, или науки, к которым относили и музыку, противопоставлялись искусствам, называемым «механическими», которыми считали все ремёсла, а также изобразительные искусства⁵.

По сути, все искусства в эпоху европейского Средневековья оказывались равно необходимыми в осуществлении их предназначения: в синтетическом единстве, взаимодействии моделировать целостную картину мироздания. Не случайно в современной литературе указываются различные искусства в качестве доминирующих в это время в культуре Западной Европы: поэзия, художественное слово⁶; актёрское искусство, жест⁷;

античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1979. С. 521; 3) История античной эстетики. Ранняя классика. 2-е изд., испр. и доп. М., 1994. С. 264 и др.

⁴ *Бахтин М.М.* Время и пространство в романе // Вопросы литературы. 1974. № 3. С. 139; *Канарский А.С.* Диалектика эстетического процесса. Генезис чувственной культуры. Киев, 1982. С. 91.

⁵ Речь идёт о трактовке музыки в контексте ведущего – культового искусства. В рамках других, также существовавших в это время искусств – светского и народного (деревенского и городского), музыка понималась иначе. Так, в светском искусстве (трубадуров, трувёров, миннезингеров) музыка выступала главным образом как часть музыкально-поэтического действия при доминирующей роли поэзии. В народном творчестве, особенно деревенском, музыка трактовалась как практическая, музыкально-исполнительская деятельность людей, неразрывно связанная с поэтическим текстом, танцем и т.д. См.: *Ливанова Т.Н.* История западноевропейской музыки до 1789 г.: Учебник: В 2 т. Т. 1. По XVIII в. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1983.

⁶ *Каган М.С.* Музыка в мире искусств. СПб., 1996. С. 156; *Щедрина Г.К.* Философско-эстетическое самосознание средневековой художественной

архитектура⁸. Соглашаясь с возможностью рассмотрения разных искусств (культовых) как ведущих в средневековой западной культуре, отметим, что нам самим всё же наиболее близка та из вышеназванных позиций учёных, согласно которой в качестве ведущего искусства в данный период считается архитектура.

В эпоху Возрождения, в силу секуляризации культуры, музыка становится главным образом одним из средств, доставляющих художественное наслаждение⁹. Ведущим же искусством, по мнению теоретиков и практиков художественного творчества этого времени, становится живопись, при этом понимаемая ими как наука, т.е. как бы входящая в уже известный нам ряд «свободных» искусств. Доказательством тому могут служить соответствующие многочисленным высказывания. Приведём одно, принадлежащее Леонардо да Винчи. «Среди них (наук, доступных подражанию. – А.К.) живопись, – пишет Леонардо да Винчи, – является первой. Ей не научишь того, кому не позволяет природа, как в математических науках, из которых ученик усваивает столько, сколько учитель ему прочитывает. Её нельзя копировать, как письма, где копия столь же ценна, как и оригинал. С неё нельзя получить слепка, как в скульптуре, где отпечаток таков же, как и оригинал, в отношении достоинства произведения; она не плодит бесконечного числа детей, как печатные книги. Она одна остаётся благородной, она одна дарует славу своему творцу, и остаётся ценной и единственной, и никогда не порождает детей, равных себе. И эта особенность делает её превосходнее тех наук, что повсюду оглашаются»¹⁰. Правоту мысли теоретиков, творцов искусства

культуры // Художественная культура в докапиталистических формациях: Структурно-типологическое исследование. Л., 1984. С. 263.

⁷ *Ястребицкая А.Л.* Западная Европа XI–XIII вв. Эпоха. Быт. Костюм. М., 1978. С. 19.

⁸ *Прозерский В.В.* Эстетика европейского средневековья (лекция 5) // Лекции по истории эстетики. Кн. 1. Л., 1973. С. 71; *Аверинцев С.С.* Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 57; *Борев Ю.Б.* Эстетика. 5-е изд. М., 2002. С. 173.

⁹ Об этом см.: *Евдокимова Ю.К., Симакова Н.А.* Музыка эпохи Возрождения: Cantus prius factus и работа с ним. М., 1982.

¹⁰ *Леонардо да Винчи.* Суждения о науке и искусстве: пер. с ит. СПб., 2001. С. 355.

эпохи Ренессанса о наиболее существенном значении живописи в эту эпоху подтверждают многие современные исследователи¹¹.

В XVII–XVIII вв. музыка развивается прежде всего в единстве с драматическим театром, вследствие нового, «драматического» мироощущения людей этой эпохи (особенно, в XVII столетии¹²) становящимся ведущим видом искусства. Заглавное положение театра среди других искусств в XVII–XVIII вв. осознавалось уже многими мыслителями, теоретиками искусства того времени (например, Г.Ф. Лессингом). Обращая внимание на, безусловно, ведущую роль театрального искусства в художественной жизни XVII–XVIII вв., нельзя не отметить и интенсивнейшее развитие в это время других искусств, прежде всего таких, как литература и музыка.

Первая половина XIX в., эпоха Романтизма, благодаря утверждаемой в это время особой значимости внутреннего мира (души) отдельного человека, стала историческим периодом расцвета тех искусств, в рамках которых наиболее полно мог бы «сказаться» внутренний мир человека: музыки и поэзии. Можно констатировать, что в данный исторический период музыка и поэзия становятся ведущими видами искусства. Отмечая равноведущее значение музыки и поэзии в искусстве указанного времени, философы, теоретики и практики искусства эпохи Романтизма всё же предпочтение при этом отдавали музыкальному искусству. Ярчайшим образом это иллюстрируют слова Германа фон Клейста – известного писателя романтической эпохи. «Я рассматриваю, – отмечал писатель, – это искусство (музыку. – *А.К.*) как корень... всех остальных искусств, и если уже есть у нас поэт... соотнёсший все свои мысли об искусстве с цветом (имеется в виду Гёте. – *А.К.*), то я с самого раннего детства привык связывать то общее, что я думал о поэзии, с музыкальными тонами. Думаю, что в генерал-басе содержатся важнейшие указания о поэтическом искусстве»¹³. Надо сказать, что и многие современные

¹¹ Данной точки зрения придерживается, например, М.С. Каган.

¹² Об этом см., напр.: *Вельфлин Г.* Основные понятия истории искусств: проблема эволюции стиля в новом искусстве: пер. с нем. М., 2002.

¹³ Цит. по: *Михайлов А.В.* Этапы развития музыкально-эстетической мысли в Германии XIX века // Музыкальная эстетика Германии XIX в. Антология: В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 41.

исследователи, признавая значение различных видов искусства, в том числе, разумеется, и поэзии в эпоху Романтизма, всё-таки главенствующим искусством этого времени считают музыку¹⁴.

Во второй половине XIX в., вследствие усиления демократических тенденций в странах Европы, а также – в России, музыка, говорящая преимущественно о внутреннем мире (душе) отдельного человека, постепенно теряет своё ведущее значение среди других искусств, отдавая пальму первенства тому виду художественного творчества, который наиболее полно мог отразить новые демократические искания своего времени – литературе (при этом прозаической, представленной прежде всего такими жанрами, как роман и повесть). О литературе как важнейшем виде искусства пишут многие философы, теоретики и практики искусства, художественные критики. В частности, В.В. Стасов подчёркивал: «Новое русское художество имело самые близкие черты родства и сходства с новой реалистической литературой, на несколько лет предшествовавшей ему у нас и уже пустившей глубокие корни в нации»¹⁵.

В XX – начале XXI вв. музыка становится органичной частью театра, кино, телевидения и т.д., т.е. всевозможных проявлений синтетического искусства, безусловно, играющего ведущую роль в современном художественном процессе¹⁶. □

Итак, рассмотрение исторических трактовок места музыки в динамике искусства показало, что в общей ситуации доминирования в ту или иную историческую эпоху отдельных искусств, оказывающихся в соответствующие эпохи своеобразными «центрами художественного тяготения», отчётливо обнаруживается исторический период, когда ведущим искусством выступила музыка: эпоха Романтизма. Учитывая, что

¹⁴ См., напр.: Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М., 1966. С. 393.

¹⁵ Стасов В.В. Двадцать пять лет русского искусства. Наша живопись // Стасов В.В. Избранные статьи о русской живописи. М., 1984. С. 15.

¹⁶ См.: Хангельдиева И.Г.: 1) Музыка в синтетических видах искусства. М., 1987; 2) Музыка: театр, кино, телевидение. М., 1991; Чурайкина И.Е. Роль музыки в синтезе искусств: На материале современного советского драматического театра: Автореф. канд. дис. М., 1989; Галеев Б.М.: 1) Светомузыка в системе искусств: Учебное пособие. Казань, 1991; 2) Искусство космического века. Избранные статьи. Казань, 2002; Русак М.Б. Последовательность расцветов искусств. Ташкент, 1991 и др.

главенствующее положение музыки в эпоху Романтизма было связано с воплощением в музыкальном материале *исключительно развитого человека*, о чём собственно и свидетельствовало, отмеченное выше, выражение в музыке в это время *приобретшего особую значимость внутреннего мира отдельного человека*, можно предположить, что музыка является видом искусства, предельно ёмко воплощающим искусство в целом. Наш вывод подтверждают учёные. Например, по мнению С.Х. Раппопорта, «мы находим в музыке все необходимые и достаточные стороны искусства в их теснейшем взаимодействии, в их нерасторжимом сплаве... Больше того, анализ показывает, что в музыке природа искусства находит самое отчётливое выражение». И далее: «Главная особенность музыки... состоит, по-видимому, в том, что она, несомненно, является наиболее “чистой” моделью искусства как особой системы...»¹⁷.

(О месте музыки в системе искусств // Совершенствование культурно-образовательного пространства в малом городе. Вторые-третьи Герценовские чтения в г. Волхове: Материалы научно-методической конференции. СПб.: «Нестор», 2004. С. 100-103)

¹⁷ *Раппопорт С.Х. Природа искусства и специфика музыки // Эстетические очерки. Избранное. М., 1980. С. 98, 100. – Таким образом, с учётом сказанного выше, можно предположить что музыка – система, наследующая искусство как систему в системно-эволюционном саморазвёртывании мира. Иными словами, системно-эволюционное развитие мира можно представить как движение: природа – общество – культура – искусство – музыка. Отсюда: музыка – наиболее совершенный образ мира.*