

ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО

HUMAN BEING. CULTURE. SOCIETY

УДК 7.01

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИКИ: ФЕНОМЕН СИНЕСТЕЗИИ

PROBLEM FIELD OF A MODERN AESTHETICS: SYNESTHESIA PHENOMENON

В.В. Горшкова¹, С.В. Конанчук²
V.V. Gorshkova, S.V. Konanchuk

¹Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
Россия, 192238, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15

²Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы
Россия, 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 13 лит. А

¹Saint Petersburg University of Humanities and Social Sciences
Russia, 192238, Saint Petersburg, Fuchika str., 15

²Saint Petersburg State Institute of Psychology and Social Work
Russia, 199178, Saint Petersburg, V.O. 12th line, 13 lit. A

E-mail: GorshkovaVV@gup.ru; moskov_sveta@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается проблема кризиса современной эстетической теории, связанная с процессами усиления эстетизации и виртуализации окружающей реальности. Отмечается, что актуальные процессы дереализации бытия и множественности восприятия свидетельствуют о зарождении нового типа эстетики, круг проблем которой и методы разрешения могут быть определены на основе синестетической парадигмы.

Abstract

In the article the problem of crisis of the modern aesthetic theory related to the processes of total aesthetization and virtualization of the surrounding reality is reviewed. Actual processes of the de-realization of being and multiple perception of the reality speak of emerging type of the new aesthetics which problems and their solution could be defined based on the synesthetic paradigm.

Ключевые слова: современная эстетика, эстетическое, синестезия, синестетическая парадигма, синтез искусств.

Keywords: modern aesthetic, aesthetic, synesthesia, synesthetic paradigm, synthesis of arts.

Феномен постоянного расширения сферы эстетического и кризис классической эстетической теории находятся сегодня в сфере внимания не только западных специалистов, например, таких как В.Вельш, но и российских ученых – В.В. Бычкова, А.С. Мигунова, В.В. Прозерского, Т.А. Акиндиновой, Е.Н. Устюговой и др. Прежде всего, внимание сосредоточено на проблемах усиления эстетизации и виртуализации социальной реальности. Современные процессы дереализации бытия и множественности восприятия реальности указывают на зарождающийся в настоящее время новый тип эстетики, круг проблем которой и методы разрешения могут быть определены на основе синестетической парадигмы,

отражающей концептуальную научную модель постановки и принятия эволюционных решений в области современной эстетической теории и новых социально-культурных практик [Московская, 2015].

Следующая проблема, стоящая перед современной эстетикой и требующая неотложного решения, – это проблема моделирования новых принципов и методов изучения современной художественной культуры, в том числе, необходимость разработки современных подходов к анализу текстов «неклассического художественного пространства». Среди таких новых подходов к анализу и интерпретации эстетического содержания произведений современного искусства могут быть названы методы синестетической интерпретации поли- и моносенсорных искусств, позволяющие выявить глубинные смыслы художественного произведения, а также учитывать особенности авторского и зрительского мировосприятия. В основе данных методов лежит явление синестезии.

В настоящее время можно выделить три основных типа представлений о феномене синестезии:

1. Синестезия понимается как возникновение разномодальных ощущений в ответ на раздражение в одной из иных модальностей (А.Лурия, R.Cytowic). В этом случае синестезия представляет собой редкое явление и имеет физиологическую основу, характеризуется произвольностью протекания, врожденностью и генетической наследственностью.

2. Синестезия понимается как некий механизм взаимоперевода информации из одной модальности в другую. Данный вид синестезии является глобальным процессом, связан с семантическими структурами, носит универсальный характер (Ch.Osgood, Е.Ю.Артемяева, В.Ф.Петренко, П.В.Яньшин). Исследователи отмечают, что эти общие факторы имеют эмоционально-оценочный характер.

3. Синестезия является естественной сознательной способностью человека соотносить объекты различных модальностей, межчувственной ассоциацией, выработанной в культуре и приобретенной в процессе социализации. Механизмом такого вида синестезии признан механизм ассоциации (Б.М.Галеев) [Конанчук, 2015].

Подводя итоги многолетних исследований феномена синестезии и синтеза искусств, проводимых в конце XX – начале XXI века в странах Европы, США и России следует отметить, что на сегодняшний день проблема синестезии, выходя за пределы интересов синтетических искусств, становится проблемой общеэстетической [Синестезия, 2008]. По мнению Б.М.Галеева – основателя казанской научной школы исследования синестезии (НИИ экспериментальной эстетики "Прометей", Казань), синестезия — социальный, культурный, а не биологический феномен, поэтому именно язык, искусство есть та сфера, в которой наиболее ярко проявляется феномен синестезии. По представлениям Б. М. Галеева, синестезия – это межсенсорная ассоциация, которая представляет собой некоторое подобие феномена раннего мифологического сознания, т. е. является средством, или точнее сущностной формой воплощения художественной мысли. Б. М. Галеев отмечал, что синестезией называют прежде всего: а) межчувственные связи в психике, а также результаты проявлений этих связей в конкретных областях искусства; б) поэтические тропы и стилистические фигуры, связанные с межчувственными переносами; в) цветовые и пространственные образы, вызываемые музыкой; г) взаимодействие между различными искусствами (зрительными и слуховыми) [Галеев, 2016]. Изучение этих вопросов позволяет углубить сущностное понимание специфики и своеобразия каждого из видов искусств, изучить возможности и причины их взаимодействия, позволяющих системе искусств сохранить свою целостность при ее расширении и развитии.

Феномен синтеза искусств является одной из перспективных проблем новейшей эстетики. Данная проблематика была обозначена русскими философами П. Флоренским и А. Лосевым, которые указывали на то, что эта проблема имеет отношение как к вопросам восприятия творчества, так и к творчеству непосредственно. А. Лосев отмечал, что искусство, наука, философия и религия — несмотря на все их разнообразие и противоречия, имеют множество точек соприкосновения, среди которых главная — служение общечеловеческому идеалу, постижение универсальной истины и красоты, воспитание нравственных сил для достижения этого идеала [Лосев,

1997] — что и составляет основное содержание и задачи современной эстетики.

Проблема прогнозирования появления новых видов искусства, в том числе его синтетических форм и разновидностей, рассматривалась философами М. С. Каганом и Б. М. Галеевым. Каждый из них создал свою видовую таблицу традиционных искусств, использующих природные средства аудиовизуальной коммуникации, а также таблицу «расширенной» системы искусств, использующих искусственные средства аудиовизуальной коммуникации.

В морфологических системах искусств Кагана М. С. и Галеева Б. М. обобщен опыт экспериментальной эстетики, а также опыт становления новых форм искусства, относящихся к неклассическому художественному пространству. Главной целью этих работ было не только отражение всего многообразия видов и форм искусства, их систематизация, но и указание на целостность мира искусства, взаимосвязь отдельных направлений и видов внутри этой целостности на основе феномена синестезии [Галеев, 1987].

Преимущество предложенной Галеевым Б. М. морфологической системы искусств заключается в том, что в ней любое явление и любой элемент рассматриваются на основе их сложных взаимосвязей, образующих строгую систему, что позволяет выявить отсутствие в этой системе какого-либо элемента, а также предвидеть динамику развития самой системы искусств. На основе предложенной Галеевым Б. М. расширенной системы искусств может осуществляться прогнозирование новых синестезийных сочетаний в мире искусства и зарождение новых процессов художественного творчества.

Одним из характерных явлений современности является постепенная компьютеризация художественной культуры. Сложно предсказать какие изменения произойдут в имеющейся сегодня системе искусств в результате тотальной компьютеризации. Вероятно, появятся новые внешние слои в схеме расширяющейся системы искусства, разработанной М. С. Каганом, а позднее Б. М. Галеевым, которая, одновременно будет еще сильнее сжиматься за счет объединяющей функции компьютеров как универсальной техники. Поскольку интерактивные технологии позволяют синтезировать любой звук, изображение и любые их сочетания, то синтез всех компонентов расширенной системы искусств может осуществляться сегодня в мультимедийном пространстве, в некотором смысле имитирующим на новом уровне первоначальный синкретизм. При этом пространство искусства постоянно расширяется, не распадаясь на отдельные художественные направления, так как сохраняет свою целостность их растущее системное множество за счет взаимодействий друг с другом, то есть, целостности, отражающей единство человека и мира. Следует отметить, что сегодня формируется новый художественный язык, использующий новые художественные и эстетические средства, появившийся в сфере развивающегося синтетического типа культуры, изучить который можно только на основе новейших синестетических подходов.

За последнее десятилетие на факультете искусств Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов в рамках дисциплины «Психология и педагогика» преподавателями и студентами (специальность — «Музыкальная звукорежиссура») был проведен ряд научных экспериментов, основу которых составили исследования явления синестезии и творческие эксперименты в области синтеза искусств. На практических занятиях применялись методы музыкальных импровизаций, методы графического и живописного отображения музыки, психологические методы исследования синестезии. Наибольший интерес представляют три взаимосвязанные друг с другом направления:

- 1) музыкальная композиция методом рисования (с применением электронных и компьютерных технических средств);
- 2) вероятностные аспекты музыкальных синестезий (математическая модель представления синестетических соответствий);
- 3) многомерная трактовка музыкального звука (основы этой методики были разработаны в середине XX века французским композитором О. Мессианом и его учениками). Данные исследования затрагивают актуальные проблемы музыкальной теории и практики, имеющие непосредственное отношение к синестезии.

В наши дни становится очевидным, что применение таких инновационных методов, как синтез искусств, в качестве практической работы со студентами гуманитарных вузов открывает широкие возможности в формировании новых направлений в сфере эстетики и педагогики. Подобные исследования имеют предельно междисциплинарный характер, включая научные изыскания и лабораторные эксперименты, направленные на анализ многообразных проявлений синтетического мышления в культурной среде — в языке, музыке, поэзии, пластике и других видах традиционных и нетрадиционных искусств, включая синтетические. Указанные практические занятия могут быть названы лабораторией экспериментальной эстетики, в которой проводятся научные исследования и разработки в области синестезии, лежащей в основе синтеза искусств, а также могут осуществляться попытки прогнозирования появления новых видов искусства, становления новых форм художественной культуры.

Изысканиями в области формирования новых видов искусства занимался русский художник-авангардист В.Кандинский, 150-летний юбилей со дня рождения которого отмечается в 2016 году. Значительный интерес представляет статья В. Кандинского «О методе работ по синтетическому искусству», в которой художник затрагивает вопросы теории нового искусства, а также необходимости применения научно-экспериментального подхода к изучению феномена синтетического искусства, вопросу взаимосвязи искусства, философии и науки [Кандинский].

Опираясь на опыт В. Кандинского в области исследования синтетических форм искусства, в СПбГУП при организации практических занятий со студентами – будущими музыкальными режиссерами в рамках дисциплины «Психология и педагогика», были осуществлены попытки творчески решить следующие задачи:

- 1) исследовать законы гармонии в различных направлениях искусства;
- 2) изучить законы гармонических сочетаний элементов разных направлений искусства, составляющих новое произведение;
- 3) изучить законы подчинения отдельных элементов синтетического произведения и его конструктивного начала общему композиционному замыслу.

Для решения данных задач использовались методы экспериментальных лабораторных исследований, анализа и анкетирования.

Эстетические исследования в области изобразительного искусства основывались на многолетнем опыте и традициях Школы монументального изобразительного искусства «Храмовая Стена», основателем, теоретиком и педагогом которой является Ю. А. Нашивочников – ученик выдающегося русского художника О.А.Сидлина.

Подобные инновационные исследования вносят значительный вклад в развитие современного искусства, а также являются активным творческим стимулом для совместной научно-экспериментальной работы преподавателей и студентов в области синтетических искусств.

В начале XXI века в современном искусстве отчетливо проявляются следующие тенденции: преобладание синтетических видов и форм, в том числе, синестезия искусств, появление новых пространственных видов искусства, например, световая архитектура, световой дизайн, ландшафтный дизайн многочисленные фестивали искусств, представляющие собой синтетическое художественное пространство. В современном «мультимедийном» пространстве необходимо рассматривать информацию, творчество и восприятие как целостный процесс, таким образом, изучение проблемы синестезии приобретает особое значение.

Подводя итоги, следует отметить, что практические исследования феномена синестезии и синтеза искусств необходимо проводить совместно с развитием теоретических положений современной эстетики. Применение методов синестезии и синтеза искусств является ключом к пониманию смыслового содержания конкретного художественного произведения, особенностей его художественной формы, в чем состоит подлинная художественная значимость или эстетическая ценность данного произведения.

Современные исследования в области эстетики должны быть направлены на изучение общих законов гармонии в разных направлениях искусства, изучение эстетической

значимости или синестезийной характеристики произведения искусства, изучение психологического воздействия конкретного произведения искусства на зрителя, а также изучение тенденций развития современного искусства во всех его видах и формах.

Список литературы

References

1. Галеев Б.М. Человек, искусство, техника: Проблема синестезии в искусстве / Б. М. Галеев. – Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1987. – 263 с.
Galeev B.M. Chelovek, iskusstvo, tekhnika: Problema sinestezii v iskusstve [Man, art, technology: The problem of synesthesia in art]. Kazan, 1987 (in Russian).
2. Галеев Б.М. Что такое синестезия: Мифы и реальность. Интернет ресурс: http://prometheus.kai.ru/mif_r.htm. Дата обращения: 25.09.2016.
Galeev B.M. Chto takoe sinesteziya: Mify I real'nost' [What is synesthesia? Myths and reality]. Available at: http://prometheus.kai.ru/mif_r.htm (accessed 25.09.2016) (in Russian).
3. Кандинский В. О методе работ по синтетическому искусству. – РГАЛИ. Ф. 2740. Оп. 1. Ед. хр. 198.
Kandinskiy V. O metode rabot po sinteticheskomy iskusstvu [On the method of work on the synthetic art]. The Russian State Archive of Literature and Arts (in Russian).
4. Конанчук С.В. Современная эстетика: синестетическая парадигма / С.В.Конанчук // *Studia Culturae*. Научный журнал кафедр культурологии, эстетики и философии культуры и Центра изучения культуры Санкт-Петербургского государственного университета – Вып. 4(26), СПб.: Изд-во СПбГУ, 2015. – С. 82–89.
Konanchuk S.V. Sovremennaya estetika: sinesteticheskaya paradigma [Contemporary aesthetics: synthetic paradigm]. *Studia Culturae* № 4(26). Saint Petersburg, 2015. P. 82–89 (in Russian).
5. Лосев А.Ф. Мне было 19 лет... [Текст]: Дневники, письма, труды / А.Ф.Сост., предисл., коммент. А.А.Тахо-Годи. – М.: Русские словари, 1997. – 352 с.
Losev A.F. Mne bylo 19 let... [I was 19 years old]. Moscow, 1997 (in Russian).
6. Московская С.В. [Конанчук С.В.] Синестетическая парадигма в современной эстетике / С.В.Московская // От синестезии к синтезу искусств: Материалы Международной научно-практической конференции, Казань, 2 – 4 октября 2015 г. – Казань: Изд-во: Бриг, 2015, - С. 112-117.
Moskovskaya S.V. [Konanchuk S.V.] Sinesteticheskaya paradigma v sovremennoy estetike [Synthetic paradigm in contemporary aesthetics]. In: Ot sinestezii k sintezy iskusstv: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoy konferentsii [From synesthesia to art synthesis: materials of international scientific-practical conference]. - Kazan', 2015, p. 112-117 (in Russian).
7. Синестезия: содружество чувств и синтез искусств. Материалы международной научно-практической конференции. Казань 3–8 ноября 2008. – Казань: КГТУ им. А. Н. Туполева, 2008. – 360 с.
Sinesteziya: sodruzhestvo chuvstv i sintez iskusstv. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoy konferentsii [Synesthesia: concord of feelings and synthesis of arts. Materials of international scientific-practical conference]. Kazan', 2008 (in Russian).