

Культурология

УДК 78.03

Р.С. Лаво

Лаво Роза Сулеймановна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул.40-летия Победы, 33), e-mail: lavoroza@rambler.ru

«ДУХОВНЫЙ РЕНЕССАНС»

В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Статья посвящена одному из уникальных периодов русской культуры – Серебряному веку. В ней рассматриваются проблемы «духовного Ренессанса» в русской художественной и музыкальной культуре рубежа XIX–XX веков.

Ключевые слова: русский «духовный Ренессанс», православие, Серебряный век, русская культура, новое искусство, либеральная интеллигенция, отечественная философия, меценатство, русская музыка, композиторы, синтез искусств, камерность жанров и форм.

UDC 78.03

R.S. Lavo

Lavo Rose Suleymanovna, Ph.D., associate professor, professor of musicology, composition and methods of musical education Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, st.40 anniversary of the Victory, 33), e-mail: lavoroza@rambler.ru

**«SPIRITUAL RENAISSANCE»
IN THE MUSICAL CULTURE RUSSIA «SILVER AGE»**

The article is devoted to one of the most unique periods in Russian culture – the «Silver Age». It addresses the problem of «spiritual renaissance» in Russian artistic and musical culture abroad XIX and twentieth centuries.

Keywords: russian «spiritual renaissance» orthodoxy, «Silver Age», russian culture, new art, the liberal intelligentsia, the national philosophy, philanthropy, russian music, composers, synthesis of arts, chamber genres and forms.

Русская культура Серебряного века – достаточно сложный и в то же время противоречивый период в истории развития России конца XIX – начала XX веков. Отечественная культура рубежных периодов в русской истории всегда включала в себя традиции прошлого и новаторские тенденции новой зарождающейся культуры. Все это было связано с бурным процессом поиска новых путей развития русской культуры и корректировалось общественным развитием данного времени. Рубеж веков в российской истории – это особый период назревания крупных перемен, смена государственного строя, смена классической культуры на новую культуру XX века.

Такой своеобразный поиск новых путей развития русской культуры был связан с усвоением прогрессивных веяний западноевропейской культуры. Пестрота различных художественных направлений и школ стала характерной чертой отечественной культуры рубежа XIX–XX веков. Классические западноевропейские веяния переплетаются и дополняются

современными тенденциями и в итоге наполняются конкретно русским национальным содержанием.

Выделяя основные приоритеты в развитии русской культуры, нельзя обойти вниманием важнейшие его характеристики. Конец XIX – начало XX века в истории русской культуры принято называть «Русским Ренессансом» или (в сравнении с «золотым» пушкинским) «серебряным веком» русской культуры.

Известный русский философ Н.А. Бердяев, называвший это явление «русским духовным Ренессансом», так описал его: «Начало XX века ознаменовалось у нас ренессансом духовной культуры, ренессансом философским и литературно-эстетическим, обострением религиозной и мистической чувствительности. Никогда еще русская культура не достигала такой утонченности, как в то время» [1, с. 14].

Этот период в развитии русской культуры был связан с подъемом во всех сферах духовной жизни русского общества: отсюда и такой термин «духовный Ренессанс», который означает подлинное возрождение лучших традиций русской культуры в самом широком смысле этого слова: начиная от науки, философской мысли, литературы, живописи, музыки и, заканчивая театром, архитектурой и декоративно-прикладным искусством.

Именно так был назван определенный период в русской истории рубежа XIX–XX вв. – время духовного новаторства, крупного скачка в развитии всей отечественной культуры. И поэтому не случайно в этот период родились новые жанры в литературе и музыке, обогатилась эстетика художественного творчества, появилась целая плеяда выдающихся отечественных просветителей, деятелей науки, писателей, поэтов, художников и музыкантов.

Главной особенностью отечественной культуры Серебряного века является ее ориентация на философское осмысление жизни, необходимость выстроить целостную картину мира, где искусству наряду с наукой отводится огромная роль. В центре внимания русской культуры конца XIX –

начала XX веков оказался человек, который становится неким связующим звеном в пестром многообразии школ и направлений отечественной науки и искусства, с одной стороны, и своеобразной точкой отсчета для анализа самых разнообразных культурных артефактов – с другой. Отсюда тот мощный философский фундамент, который лежит в основании русской культуры рубежа XIX–XX веков.

В эпоху Серебряного века особое значение приобрела религиозная философия, основы которой были заложены еще В.С. Соловьевым. К философам этого периода традиционно относят Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Б.П. Вышеславцева, С.Л. Франка, Н.О. Лосского, Ф.А. Степуна, П.Б. Струве, В.Н. Ильина, Л.П. Карсавина, П.А. Флоренского, Льва Шестова, С.Н. и Е.Н. Трубецких, В.Ф. Эрн, А.Ф. Лосева, Г.Г. Шпета и др.

Духовная атмосфера в России конца XIX – начала XX в. была очень сложной и противоречивой. В целом ее можно охарактеризовать как кризисную. С одной стороны, это был кризис традиционного православия и отражающего его «старого» религиозного сознания, с другой – атеистической идеологии леворадикальной интеллигенции.

В целом в конце XIX – начале XX вв. происходит изменение сознания российской интеллигенции, которая в своем большинстве становится либеральной и начинает борьбу против освободительных, атеистических и материалистических идей леворадикальной интеллигенции XIX в. Либеральная российская интеллигенция начала XX в. делает попытку вернуться к религии, но не в лоно официального православия. Она желает оставаться вне православной церкви. Характерными для этого периода в истории российской интеллигенции были искреннее желание, потребность не только в духовном мировоззрении, но именно в религиозной вере, не связанной официальной церковностью и не ограниченной жесткими рамками христианской догматики.

Кроме того, этот период времени можно смело назвать и расцветом русского меценатства, причем меценатства высоко духовного,

созидательного по своей природе. Происходило становление основных приоритетных отраслей отечественной науки, формировались художественно-эстетические центры, открывались уникальные галереи и музеи, получали заслуженное признание у отечественной интеллигенции театры, которым было суждено осуществить глобальную реформу всего театрального искусства в России.

Известными меценатами в России рубежа XIX–XX веков стали Г.Г. Солодовников, А.Л. Штиглиц, Ю.С. Нечаев-Мальцов, К.Т. Солдатенков, Братья П.М. и С.М. Третьяковы, С.И. Мамонтов, В.А. Морозова, С.Т. Морозов, М.К. Тенишева, М.К. Морозова, Н.Ф. фон Мекк и др.

Ярким примером тому только в одной лишь Москве могут служить Третьяковская галерея, Щукинские и Морозовские собрания современной французской живописи, Бахрушинский театральный музей, частная опера С.И. Зимина, Московская частная опера С.И. Мамонтова, Московский кустарный музей, Московский художественный театр, Музей изящных искусств, Филологический и Археологический институты, Морозовские клиники, Алексеевская и Солдатенковская больницы, приюты и дома бесплатных квартир и т.п.

Развитие общественных коллизий рубежа XIX–XX веков активно требовало переоценки духовных ценностей, смены традиционных устоев творчества и разнообразия средств художественной выразительности. На этом фоне зарождались новые художественные стили, в которых смещался привычный смысл понятий и идеалов. «Солнце наивного реализма закатилось», – вынес свой приговор эпохе А.А. Блок [2, с. 37]. Уходили в прошлое такие классические жанры, как историко-реалистический роман, жизнеподобная опера, жанровая живопись и т.п. В новом искусстве мир художественного вымысла словно разошелся с миром повседневной жизни. Новое искусство, прихотливое, загадочное и противоречивое, жаждало то философской глубины, то религиозно-мистических откровений, то познания необъятной Вселенной и глубинных тайн творчества. Так родились

символистская и футуристическая поэзия и музыка, метафизическая и декоративная живопись, новый синтетический балет и архитектурный модерн.

На первый взгляд, художественная культура Серебряного века полна различных загадок и противоречий, с трудом поддающихся логическому осмыслению. Складывается впечатление, будто на грандиозном полотне отечественной истории переплелись многочисленные художественные течения, творческие школы, индивидуальные традиционные и принципиально нетрадиционные стили. К их числу относятся символизм и футуризм, акмеизм и абстракционизм, «мирискусствничество» и «Новая школа религиозного церковного пения». Подобных контрастных художественных направлений в те годы было значительно больше, нежели за все предшествующие столетия развития всей отечественной культуры. Однако эта многогранность искусства Серебряного века не заслоняет его целостности, поскольку из контрастов, как подмечено было еще Гераклитом, рождается прекраснейшая гармония.

Уникальность искусства Серебряного века заключается в сочетании старого и нового, уходящего и нарождающегося, во взаимовлиянии разных видов искусства, в переплетении традиционного и новаторского. В художественной культуре «русского Ренессанса» произошло уникальное сочетание реалистических традиций уходящего в прошлое XIX и новых художественных направлений грядущего XX века.

В нестабильную эпоху перемен рубежа XIX–XX вв. люди стали искать новые основания для своей духовной и религиозной жизни. Весьма распространенными в то время оказываются всевозможные мистические учения. Новый мистицизм охотно искал свои духовные корни в прошлом, в мистицизме Александровской эпохи (так же, как в свое время были популярны духовные учения масонства, скопчества, русского раскола и иных мистиков). Многие представители российской богемы того времени принимали активное участие в разных духовно-мистических обрядах, хотя и

не все они до конца верили в их содержание и осознавали их надобность. Так, например, духовно-мистическими экспериментами в свое время увлекались В. Брюсов, А. Белый, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Бердяев и многие другие выдающиеся деятели русской культуры Серебряного века.

Многие люди того времени стремились вырваться за пределы обыденной жизни, в поисках иной реальности. Они гнались за гипертрофированными чувствами, все эмоциональные переживания считались благом, независимо от их последовательности и целесообразности. Жизнь творческих людей была насыщена и переполнена целой гаммой самых популярных чувств и переживаний. Однако печальным итогом такого накопления эмоциональных переживаний часто оказывалась глубочайшая опустошенность и депрессия. Поэтому судьбы многих выдающихся людей Серебряного века были подчас трагичны. И все же это непростое время духовных исканий породило в конце концов прекрасную и самобытную русскую культуру Серебряного века.

Ликвидация крепостного права в России и развитие новых буржуазных отношений обострили все противоречия в развитии отечественной культуры рубежа XIX–XX вв. Они обнаруживаются, прежде всего, в охватившей в тот период все российское общество массовой дискуссии, а также в противостоянии «западничества» и «славянофильства» – двух основных направлений в отечественной идеологии и философии.

Музыкальная культура Серебряного века была представлена различными поколениями русских композиторов. Это был уже поздний период творчества Н.А. Римского-Корсакова, расцвет творчества А.К. Глазунова, С.И. Танеева, А.К. Лядова, период активного развития творчества С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, позже Н.К. Метнера, Н.Н. Черепнина, А.Т. Гречанинова, С.Ф. Стравинского, А.Д. Кастальского, П.Г. Чайковского, С.В. Смоленского и др. [3, с. 113]. Широкий круг тем и образов выражается в религиозно-философских мотивах, образах добра и зла, жизни и смерти, тесном взаимодействии обрядно-архаичных и современно-бытовых тем.

Обращение к архаическим пластам народно-песенного фольклора, древнейшим истокам народной музыкальной культуры, раскрывается в обобщенных образах, проявляющихся зачастую через обращение к языческой архаике: «Весна священная» И.Ф. Стравинского и «Скифская сюита» С.С. Прокофьева.

В связи с расширением круга образной тематики осваиваются новые средства музыкальной выразительности, вследствие чего музыкальные эксперименты в России находят благодатную почву для реализации. Тенденции к воплощению индивидуализированных эмоций, погружение «вовнутрь», связаны в композиторском творчестве зачастую с избирательным развитием музыкальных средств выражения.

Все это в целом приводит к изменениям в области музыкального языка:

1) в качестве нового способа организации музыкального материала выступает микротематизм. Это особый интонационный комплекс произведения, где исключительную по важности роль играет краткая музыкальная тема-ячейка, интонация-символ. Она, как правило, направлена на провозглашение какой-либо музыкальной идеи; 2) происходит усложнение ладовых форм, интервальных и гармонических связей в произведениях, повышается внимание к тембру и ритму (что связано с поисками новых красок, колорита для воплощения образа); 3) повышается роль полифонии (суть ее – многоголосие, в котором нет главенствующего или второстепенного голоса, все голоса равнозначны); 4) усиливаются роли ритма и тембра в создании музыкального образа.

В зависимости от индивидуальности каждого композитора все это имело и свои индивидуальные «варианты» и акценты.

Другой характерной чертой русской музыкальной культуры Серебряного века является тенденция к камернизации, проявляющаяся как на уровне жанров, так и музыкальных форм.

Происходит сближение музыки с другими видами искусства, равно как и в них происходят определенные изменения, направленные на обнаружение собственной внутренней музыкальности.

Творческие искания композиторов приводят к слиянию различных видов искусств, и в этом синтезе и заключается уникальность музыки эпохи Серебряного века. Такого рода синтетичностью пропитано было практически все искусство Серебряного века на самых различных уровнях: 1) в сфере идей и образов произведений; 2) в сфере взаимовлияния различных жанров, что проявляется в особой стилистике и жанровой оригинальности сочинений и 3) в синтезе искусств как высшем проявлении синтетичности культуры эпохи (эта идея, как известно, восходит еще к знаменитым мифологическим операм Р. Вагнера, а в русской музыке Серебряного века А.Н. Скрябин, например, реализует ее в симфонической поэме «Прометей», вводя в партитуру партию света и т.п.).

Таким образом, «духовный Ренессанс» музыкальной культуры рубежа XIX–XX веков выходит далеко за пределы России. Многие тенденции, зародившиеся в эпоху Серебряного века, в немалой степени определили пути дальнейшего развития русской музыкальной культуры в целом и в последующие периоды.

Список используемой литературы:

1. *Бердяев Н.А.* Русский духовный Ренессанс начала XX в. и журнал «Путь» (к десятилетию «Пути») // URL:<http://www.odinblago.ru/path/> 49/1 (дата обращения: 12.09.2016).

2. *Блок А.А.* О современном состоянии русского символизма // Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 5. М.; Л.: Гос. изд-во худож. литературы, 1962.

3. *Лаво Р.С.* История отечественной музыки. Уч. пособие. Краснодар: Открытый центр культурных индустрий, 2015.