

**Преломление идей В.В. Кандинского в сценическом воплощении
современных композиций на основе фольклора**

Научный руководитель – Шестакова Марина Анатольевна

Духно Алина Борисовна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра эстетики, Москва, Россия

E-mail: alina.duhno@mail.ru

Синкретичная художественная деятельность древних (культовые мистерии греков, византийские богослужения, славянские языческие хороводы и проч.) сменилась её расчлениением и образованием самостоятельных видов искусства: живописи, музыки, поэзии, танца и т.д. В настоящее же время наблюдается обратный процесс: стремление ко всякого рода интеграциям и синтезу развитых видов искусства с целью создания "мультисенсорного" произведения искусства, оперирующего более масштабными объемами информации и оказывающего комплексное воздействие на реципиента.

В настоящее время в сфере профессиональной фольклорной деятельности наблюдаются как попытки реконструкции древних синкретичных обрядов, так и стремление к созданию новаторских композиций на основе аутентичного материала путём синтеза разных жанров народного искусства, которые за период своего локального развития достигли высокого уровня художественной выразительности и исполнительского мастерства.

Мы убеждены, что создание и воплощение синтезированных произведений искусства требует от художника не только серьёзной технической оснащённости, но и теоретической осведомлённости в области эстетического осмысления возможностей взаимопроникновения звукового, визуального, пластического и иных художественных языков.

В теоретической плоскости вопрос о перспективах художественного синтеза наиболее остро был поставлен в альманахе "Синий всадник", вышедшем в 1912 году в Мюнхене. Конкретными теоретическими и практическими разработками в сфере синтеза искусств занимался один из идейных лидеров этого объединения - Василий Васильевич Кандинский. В своих теоретических работах художник-авангардист предлагает новаторский проект синтетического искусства, в основе которого лежат равноправие и независимость цвета, звука и движения.

Отметим, что "суммирование" цвета, звука и движения в некоторых древних формах славянской культуры происходило подобным образом: например, в одном из поминальных ритуалов во время исполнения песни-плача звук и движение реализовывались как бы независимо друг от друга. Исходя из профессионального опыта воплощения указанного обряда на сцене, мы констатируем, что конфликт движения и звука поспособствовал "осложнению чувства" у зрителей, достижение которого и было целью синтетических схем Кандинского.

Такой феномен в синтетическом искусстве Кандинский называл принципом "противозвучия" или "диссонанса". "...три элемента могут употребляться, в зависимости от внутренней необходимости, в самых разнообразных сочетаниях, как в арифметическом, так и в духовном сложении: в "созвучии", "противозвучии", "гармонии" и "диссонансе".[2]. Важно, что изначальное равенство элементов синтеза приводится во взаимодействие более продуктивно с помощью их противопоставления: "Математически $1+1=2$. Духовно $1-1=2$." [3].

Мы полагаем, что идеи Кандинского о диссонансных путях соединения звука, цвета и движения приложимы к сценическому воплощению музыкальных фольклорных композиций. Традиционная культура синкретична по своей природе, поэтому её сегодняшняя интерпретация посредством синтеза различных жанров народного искусства представляется гармоничным её воплощением в современных условиях. Более того, как показывает творческая практика, такие принципы синтетической теории Кандинского, как контрапункт и "абстрактное существование", способны усилить воздействие сценического фольклорного действия на зрителя.

В качестве примеров мы приведём синтетические художественные произведения автора, основанные на аутентичных материалах традиционной культуры - музыкальная миниатюра "Русалки" и постановка "Духи". Обе композиции представляют собой соединение звука (человеческие голоса, музыкальные инструменты), движения (перемещение по сцене и жесты артистов) и цвето-световых эффектов (световое оформление сцены, костюмы артистов). Синтезируя эти компоненты в процессе режиссерской постановки, мы руководствовались следующим положением Василия Кандинского: при воплощении сценических композиций необходимо помнить о "дисгармониях и бесчисленных комбинациях, с перевесом одного искусства, с перевесом противоположений искусств на почве молчаливого созвучания других и т.д." [1].

Например, в композиции "Русалки" цветовое оформление было подчинено музыке, а движение строилось по принципу контрапункта. Так, в абсолютно неподвижном состоянии певицы исполняли динамичные, насыщенные широкими мелодическими скачками вокальные партии, по окончании которых совершались резкие жесты - топанье и хлопки. Таким способом был достигнут эффект неожиданного, пугающего, кричащего при отсутствии двигательной жизни потустороннего мира. Такой диссонанс звука и движения контрастировал с предыдущими исполняемыми фольклорными песнями, где артисты пели и перемещались по сцене соподчинённо.

Во второй фольклорной композиции - "Духи" - были предприняты попытки воплотить не только принцип контрапункта, но и способ "абстрактного существования" элементов. В абстрактных категориях был воплощён потусторонний мир духов, вступивший в конфликт с миром предметным, человеческим. То есть, как и настаивал В.В. Кандинский, внешние формы были подчинены внутреннему содержанию художественного замысла.

Принцип такого абстрактного синтеза на сцене, основанный на контрапунктическом взаимодействии музыкального, красочного и танцевального движений, был реализован самим Кандинским в сценической композиции "Жёлтый звук". Здесь, по задумке художника-авангардиста, полное абстрагирование звука, цвета и движения и разнообразные способы их взаимопроникновения способствуют продуцированию многогранных эстетических и эмоциональных эффектов: "Так как число красок и форм безгранично, то безграничны и сочетания, а в то же время и воздействия. Этот материал неисчерпаем" [1].

Итак, **основные принципы синтетической теории Кандинского - контрапункт и "абстрактное существование" - являются весьма продуктивными в области синтетических видов искусства, в том числе фольклорного. Выведенные В.В.Кандинским принципы художественного синтеза способны усилить контрастные и кульминационные моменты, а также воплотить "вечные смыслы" традиционной культуры новаторскими методами, производящими сильное эмоциональное впечатление.**

Источники и литература

- 1) Кандинский В. В. О духовном в искусстве. Л., 1990. - С. 52.

- 2) Кандинский В.В. О сценической композиции. / Из истории советской науки о театре. 20-е годы. Сборник трудов. - М.: ГИТИС, 1988. - С. 101.
- 3) Кандинский В.В. О сценической композиции. / Синий всадник / Под ред. В.Кандинского и Ф.Марка. Перевод, комментарии и статьи Э.С.Пышновской. - М.: Изобраз. искусство, 1996. - С.70.