

СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА КОНАНЧУК

УДК 7.01

Кандидат философских наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный
институт психологии и социальной работы,
Санкт-Петербург, Россия
moskov_sveta@mail.ru

ПУТЬ ЭСТЕТИКА В ИСКУССТВЕ (К юбилею Е. Н. Устюговой)

Аннотация: Статья посвящена Е.Н. Устюговой — известному российскому ученому, специалисту в области эстетики и философии культуры. В статье указываются основные направления исследований Е.Н. Устюговой, в том числе: история эстетики, история художественных стилей, искусство и эстетика русского авангарда, экологическая эстетика, этические и эстетические проблемы современной урбанистики, город как единство экологии природы и экологии культуры и др. Отмечается, что Е.Н. Устюгова является неизменным организатором и участником таких значимых научных мероприятий как Российский Эстетический конгресс, научная конференция «Кагановские чтения» (Институт философии СПбГУ), международная научная конференция «Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика» (СПбГК имени Н.А. Римского-Корсакова), научно-практический семинар «Актуальная эстетика» (Институт философии СПбГУ) и многих других. В основу статьи вошли впечатления от личного знакомства автора с профессором Е.Н. Устюговой в период с 2009 года по настоящее время.

Ключевые слова: Е.Н. Устюгова; художественная культура; искусство; эстетика; философия культуры; эстетическое образование.

Для цитирования: Конанчук С.В. Путь эстетика в искусстве (К юбилею Е. Н. Устюговой) // Studia Culturae. 2023. Вып. 4 (58). С. 30–38. DOI: 10.31312/2310-1245-2023-58-30-38.

SVETLANA V. KONANCHUK

Cand. Sc. (Philosophy), Associate Professor,
St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work,
Saint-Petersburg, Russia
moskov_sveta@mail.ru

**THE PATH OF AESTHETICS IN ART
(To the Anniversary of E. N. Ustyugova)**

Abstract: The article is dedicated to E.N. Ustyugova, a famous Russian scientist, specialist in the field of aesthetics and philosophy of culture. The article indicates the main areas of research by E.N. Ustyugova, including: the history of aesthetics, the history of artistic styles, the art and aesthetics of the Russian avant-garde, environmental aesthetics, ethical and aesthetic problems of modern urbanism, the city as a unity of the ecology of nature and the ecology of culture, etc. It is noted that E.N. Ustyugova is a constant organizer and participant of such significant scientific events as the Russian Aesthetic Congress, the scientific conference “Kaganov Readings” (Institute of Philosophy of St. Petersburg State University), the international scientific conference “Polylogue and synthesis of arts: history and modernity, theory and practice” (St. Petersburg State Conservatory named after N.A. Rimsky-Korsakov), scientific and practical seminar “Current Aesthetics” (Institute of Philosophy of St. Petersburg State University) and many others. The article is based on impressions from the author’s personal acquaintance with Professor E. N. Ustyugova in the period from 2009 to the present.

Key words: E.N. Ustyugova; artistic culture; art; aesthetics; philosophy of culture; aesthetic education.

For citation: Konanchuk S.V. “The Path of Aesthetics in Art (To the Anniversary of E. N. Ustyugova)”, *Studia Culturae*, 2023, Iss. 4 (58): 30–38, DOI: 10.31312/2310-1245-2023-58-30-38.

Елена Николаевна Устюгова, без всякого преувеличения, — один из самых любимых преподавателей кафедры эстетики петербургского университета. Ради таких проницательных, глубоко разбирающихся в сфере искусства и эстетики профессоров, как Е.Н. Устюгова, В.В. Прозерский, Т.А. Акиндинова, мы — аспиранты, и приходили учиться

на кафедре. И еще одна уникальная особенность профессора Устюговой, которую сразу же хотелось бы отметить, — это владение практическими знаниями в области изобразительного искусства, музыки, архитектуры. К сожалению, сегодня среди специалистов-эстетиков глубокое погружение в практику искусства встречается редко, чаще всего, мы имеем дело с теоретиками в сфере философии культуры и эстетики, весьма далекими от живой стихии и практики искусства. Может быть, именно поэтому на эстетических конференциях часто возникают дискуссии по поводу кризиса эстетической науки? В этом отношении хотелось бы вспомнить о неоднократном упоминании об этой серьезной проблеме (отсутствии практических знаний в области конкретных видов искусства) известного эстетика О.А. Кривцуна, который в своих выступлениях не раз обращал наше внимание на то, что подлинный знаток эстетики должен владеть хотя бы одним или несколькими видами искусства. Обращалось внимание и на то, что основные проблемы и понятия эстетики должны рассматриваться в живом соприкосновении с художественной практикой.

Художники благодарны Елене Николаевне за ее вдохновляющее участие в выставках Школы «Храмовая Стена», совместных походах в ЦВЗ «Манеж», за критический анализ произведений современного искусства, неожиданные и каверзные вопросы, которые она умеет задавать авторам. Нередко мы встречались с Еленой Николаевной на концертах в залах филармонии, и даже на фестивале авангардной музыки «Звуковые пути».

Благодаря Елене Николаевне и Татьяне Анатольевне Акиндиновой сегодня стены кафедры культурологии, философии культуры и эстетики украшает уникальное панно «Мойка», выполненное в смешанной технике (мозаика, цветной песок) президентом Санкт-Петербургского «Союза Искусств», художником Лидией Азаровой.

Елена Николаевна Устюгова пришла на кафедру этики и эстетики философского факультета ЛГУ в 1968 году, и с тех

пор ее судьба и научная деятельность были неразрывно связаны с университетом и этой кафедрой. Временем расцвета, наиболее интересным периодом Елена Николаевна называет 60-е — начало 90-х годов. Среди ее учителей были такие выдающиеся, яркие личности как М.С. Каган, В.Г. Иванов, Н.В. Рыбакова, Л.И. Новожилова, Э.П. Юровская, В.В. Прозерский [1, с. 215]. Уникальная творческая атмосфера кафедры сформировала эстетические и художественные устремления молодого ученого.

Сфера научных интересов Елены Николаевны Устюговой обширна и разнообразна, она включает в себя такие направления исследований, как история эстетики, история художественных стилей, искусство и эстетика русского авангарда, экологическая эстетика, этические и эстетические проблемы современной урбанистики, город как единство экологии природы и экологии культуры, и многие другие. Только за последние годы Еленой Николаевной прочитано множество курсов: «Эстетика», «История эстетических идей и история художественных образов», «Теория и история эстетики», спецкурсы «Стиль и стилизация в истории культуры», «Стиль как явление культуры», «Искусство в немецкой философской традиции», «Искусство Германии и Австрии», «Европейский авангард и итальянский футуризм», «Философская аналитика городского пространства».

Е.Н. Устюгова является неизменным организатором, руководителем секций и участником таких значимых научных мероприятий как «Российский эстетический конгресс» (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владимир), научная конференция «Кагановские чтения» (Институт философии СПбГУ), международная научная конференция «Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика» (СПбГК имени Н. А. Римского-Корсакова), научно-практический семинар «Актуальная эстетика» (Институт философии СПбГУ) и многих других. Елена Николаевна имеет более 170 научных публикаций, в том числе, ею была опубликована монография

«Стиль и культура. Опыт построения общей теории стиля» (СПб.: Изд. СПбГУ, 2003, 2006. 260 с.).

Организаторы и участники международных научных конференций «Полилог–2019», и «Полилог–2020», проходивших в петербургской консерватории, с восторгом и благодарностью вспоминают выступления Елены Николаевны на тему исторических аспектов проблемы синтеза искусств, рассматриваемой от эпохи романтизма до авангарда. В докладе отмечалось, что эстетика обращается к теоретической разработке проблемы синтеза искусств в связи с зарождением новой мировоззренческой парадигмы, основанной на концепции всеобъемлющей целостности. Проблема синтеза искусств стала теоретически осмысляемой научной проблемой, начиная с XIX века в эпоху романтизма. Наиболее яркими явлениями, отражающими универсализм романтического мировоззрения, стали идея синестезии и концепция идеального произведения искусства Вагнера (*Gesamtkunstwerk*). По мнению Е.Н. Устюговой, художественный синтез романтизма и символизма транслировал глобальную гармонию мироздания, выявляя соответствия и взаимосвязи различных форм, цветов, звуков, ритмов двух миров: видимого и невидимого. Позднее эти идеи гармонии миров, развиваемые в эпоху романтизма и символизма, определили отношение к проблеме синтеза искусств раннего авангарда. Устюгова отмечает, что исследование взаимодействия пространственных и временных искусств (живописи, музыки, поэзии, танца, театра) было нацелено на обнаружение их общего «внутреннего смысла». Так, например, Казимир Малевич видел задачу супрематизма в воплощении целостности бытия как абсолютной неделимости ее абстрактных первоэлементов, а Василий Кандинский исследовал возможности воздействия разных видов искусства и их синтеза на процесс восприятия с целью усиления художественного эффекта и эмоциональной выразительности, т.е. занимался вопросами формирования нового

синтетического искусства. Рассматривая второе крыло авангарда, можно отметить, что эти художники обращались к теории синтеза искусств, исходя из идеи целостности жизненной реальности, что наиболее явно проявилось в дадаизме, провозгласившем своей целью создание новой формы жизни и новой эстетики жизни. В рамках дадаизма появился особый синкретичный язык, приемами которого стали наложение языков разных искусств, а также синтез текстов, звуков, физических образов, форм, механических эффектов, масок. Стремление к синтезу различных видов для создания нового произведения искусства становится основой эстетических принципов Баухауса («тотальная архитектура», «тотальный театр».) Устюгова отмечает, что главное различие подходов к синтезу искусств концепций мировоззренческого универсализма (романтизм, символизм, Кандинский, Малевич) и социально-практического авангарда (дадаизм, Баухаус) заключается в отношении к художественной и культурной ценности произведения. В первом случае синтез искусств способен расширять смысловые и рецептивные потенциалы художественно-эстетической выразительности, а во втором — синтез искусств влияет не на эстетическое и художественное сознание, а способствует созданию новых форм реальности, творит новое созидательное искусство [2, с. 145–146].

На конференции «Полилог–2020» Елена Николаевна обратилась к теме стиля как метаязыка полилога культурных смыслов. В докладе стиль рассматривался в качестве способа формообразования в разных сферах культуры: мышлении, искусстве, науке, и др. Изучались наиболее важнейшие функции этого типа формообразования: структурирующая и коммуникативная, за счет которых осуществляется полилог культурных смыслов. Елена Николаевна подчеркнула, что стиль является метаязыком культуры, говорящим о соорганизации ее конкретных феноменов в исторических горизонтах целостной системы культуры. Стиль можно рассматривать как

особую внутреннюю форму, пронизывающую разные языки культуры общей смысловой архитектурой, соединяющей между собой различные области культуры и осуществляющей интеграцию взаимодействий внутри каждой из них. Внутренняя форма обладает значительной свободой от знаковой конкретности языка и способна проецироваться в многообразные предметные сферы. Стиль является формой полилога в историческом пространстве культуры и искусства, как символически выраженный поток смысловых соотношений, обозначаемых границами стилей и их пересечениями. Стиль — смысл пограничности, пересечения границ смыслов. Специфика символического языка стиля состоит в его эстетической природе, благодаря которой духовные смыслы выражаются через предметную конкретность языка. Наиболее полно стилетворчество проявляется в искусстве. Е.Н. Устюгова отмечает, что эстетическая целостность художественного стиля — это смыслоорганизующее начало произведения искусства, в содержание которого входят и композиция, и индивидуально-ценностное отношение автора, и отношение к традиции, и духовный контекст искусства, культуры и истории, на фоне которого создается произведение. Художественные стили способны создавать полилог между индивидуальностями, видами искусства, творческими направлениями и историческими формами, но смыслообразующий центр стиля находится не внутри художественного образа, а в субъекте деятельности, поэтому в искусстве проявляются общие для всех сфер культуры закономерности стилеобразования. Обретение нового стилового языка в искусстве расширяет сферу культуры как открытой языковой системы. Стиль играет в культуре роль медиума, через действие которого осуществляется ценностное общение субъектов культуры: стилевые взаимодействия указывают на полюса притяжения и отталкивания, создающие напряженность движения в жизни культуры. Стиль выступает посредником между ценностными

ориентациями культуры и деятельностью человека, внедряя в нее гуманитарные смыслы и позволяя человеку осознать себя как субъекта культуры. По мнению Устюговой, стиль является каналом перехода культуры из потенциального в реальное состояние и, наоборот — от смыслов к стилевым структурам, от структур — через интерпретацию — к новым смыслам, от них — к новым структурам, таким образом, стиль стимулирует развитие культуры как языкового сообщества субъектов [3, с. 253–256].

Многие выступления Елены Николаевны с докладами на конференциях и симпозиумах остаются надолго в памяти слушателей. Так, например, запомнились такие яркие темы как доклад «Исторические уроки авангарда» (I Российский эстетический конгресс. СПГУ, 2018, 17–19 октября) или доклад «Бегство от реальности» как парадокс русского модерна» (Международная научная конференция «Русский логос–2: Модерн — границы контроля». РГПУ им. Герцена. 25–27 сентября 2019).

В заключение можно отметить, что исследования Е.Н. Устюговой внесли значительный вклад в развитие современной эстетики и философии культуры, ею был предложен ряд концептуальных положений, имеющих большую значимость для развития современной эстетической науки.

Хочется пожелать Елене Николаевне вдохновения, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых научных достижений.

Список литературы | References

1. Устюгова Е.Н. Воспоминания о кафедре этики и эстетики // Вспоминая философский факультет... / сост. Б.В. Марков, А.В. Малинов. СПб: Санкт-Петербургское философское общество, 2015.
Ustyugova E.N. “Memories of the Department of Ethics and Aesthetics”, in Markov B.V., Malinov A.V. (comp.) *Remembering the*

Faculty of Philosophy... St. Petersburg, St. Petersburg Philosophical Society, 2015. (In Russ.)

2. Устюгова Е.Н. Проблема синтеза искусств: от романтизма до авангарда // Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика. Эпохи — стили — жанры: материалы II Международной научной конференции / Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Голландский институт в Санкт-Петербурге / под ред. Н.А. Николаевой, С.В. Конанчук. СПб.: Александрия, 2019.
Ustyugova E.N. “The problem of the synthesis of arts: from romanticism to the avant-garde”, in Nikolaeva N.A., Konanchuk (eds.) *Polylogue and synthesis of arts: history and modernity, theory and practice. Epochs — styles — genres: materials of the II International Scientific Conference* (Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory, Dutch Institute in St. Petersburg), St. Petersburg, Alexandria, 2019. (In Russ.)
3. Устюгова Е.Н. Стиль как метаязык полилога культурных смыслов // «Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика»: материалы III Международной научной конференции / Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Голландский институт в Санкт-Петербурге / под ред. Н.А. Николаевой, С.В. Конанчук. СПб.: Изд-во РХГА, 2020.
Ustyugova E.N. “Style as a metalanguage of a polylogue of cultural meanings”, in Nikolaeva N.A., Konanchuk (eds.) *Polylogue and synthesis of arts: history and modernity, theory and practice: materials of the III International Scientific Conference* (Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory, Dutch Institute in St. Petersburg), St. Petersburg, RKhGA, 2020. (In Russ.)