

Феномен синтеза искусств в современной массовой культуре на примере творчества Вейонсэ

Научный руководитель – Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Абдрахманова Анастасия Айдаровна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра истории и теории мировой культуры, Москва, Россия

E-mail: xosaa@mail.ru

Согласно энциклопедическому определению, синтез искусств — это «органичное соединение разных искусств или видов искусства в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду бытия человека» [1, с. 231]. Как и любой синтез, синтез искусств подразумевает создание нового объекта, который качественно отличается от суммы составляющих его компонентов: он несет новый, более глубокий смысл и призван производить более целостное впечатление. Созданное вследствие такого синтеза произведение воспринимается именно как единая система, которая была объединена общей идеей, общим замыслом, полное раскрытие и постижение которого возможно именно за счет согласованного использования создателями различных видов искусств.

Можно утверждать, что синтез искусств существует столь же долго, как и сама дифференциация искусств — то есть еще со времен Древнего мира. Однако осознанное и теоретически обоснованное стремление к синтезу начинается только с эпохи романтизма, представители которого мечтали при помощи искусства обеспечить возможность для гармоничного развития человека. «Отцом» синтеза искусств можно назвать Рихарда Вагнера, который посвятил этой проблеме всю жизнь: он не только разработал сложную культурно-философскую теорию Gesamtkunstwerk (универсальной синтетической творческой формы), но и стремился реализовать её на сцене.

Отразившись в творчестве символистов, авангардистов и представителей объединения «Баухауз», идея синтеза искусств пришла в культуру 21 века. Сегодня деятели искусств с еще большим рвением ищут и осваивают новые формы самовыражения, что все чаще приводит к появлению пограничных произведений, которые неразрывно сочетают в себе черты различных видов искусств. Перформансы, аудио-визуальные инсталляции, site-specific art, повсеместное использование мультимедиа, театральные эксперименты — это лишь несколько примеров стремления современного искусства к органичному соединению различных форм.

Особенно склонна к синтезу массовая культура (по крайней мере, при поверхностном её рассмотрении), ведь она стремится воздействовать на зрителя через максимальное количество различных информационных каналов. Основные формы массовой культуры — кинематограф и эстрада — синтетичны по своей природе: они всегда сочетают в себе драматическое, изобразительное, музыкальное и другие виды искусства.

Тем не менее, если более внимательно рассмотреть связь различных искусств в массовой культуре, то можно заметить, что их использование не всегда органично — не происходит собственно синтеза, необходимого для создания целостного произведения. Любой фильм, безусловно, является продуктом совмещения ряда искусств, но всегда ли он является результатом их синтеза? Создается ли единое целое, или произведение распадется на отдельные кусочки: сценарий, операторская работа, саундтреки, режиссерский замысел, актерское исполнение, сценография и костюмы?

Отдельно стоит сказать о синтезе искусств в сфере популярной музыки. Фактически любой исполнитель стремится использовать все возможные формы творческого высказывания: музыка и поэзия, танец и вокал, фото и видео, одежда и макияж. Однако в условиях постоянно меняющейся моды и ориентации на максимальную прибыль необходимость идейно синтезировать различные виды творчества отходит на второй план. Каждое из искусств, объединенных в произведении, существует по своим собственным законам, которые диктует массовая культура, и в результате общая идея остается туманной, а произведение не обретает многогранности, хотя фактически объединяет не одно искусство.

Тем не менее, нельзя сказать, что популярная музыка совсем не стремится быть действительно синтетической. Примером такого синтеза может послужить творчество Beyoncé (Бейонс), особенно все, что связано с ее последним альбомом *Lemonade* (2016).

Каждое появление Бейонс (будь то на сцене, в социальных сетях или в клипах) — это отдельное представление, детали которого тщательно продуманы и подобраны специально для создания целостного впечатления. Образное и смысловое единство произведений артистки достигается за счет слияния, казалось бы, всех видов искусств, элементы которых органично дополняют друг друга.

По мнению критиков и поклонников, *Lemonade* — самый смелый альбом Бейонс. Он сразу был объявлен концептуальным, то есть был создан как единое произведение для раскрытия главной темы — положения и судьбы женщины (особенно черной женщины), её переживаний, сомнений, преодоления трудностей и поиска себя. По замыслу создателей, концептуальный альбом должен восприниматься именно целостное произведение, а не собрание отдельных песен и клипов.

Художественное единство альбома достигается за счет использования практически всех видов искусств. Безусловно, за основу берутся поэзия и музыка — песни являют собой образную и идейную базу всего альбома. В качестве дополнения к песням выступает визуальная сторона альбома — единый фильм, который по-новому раскрывает идеи авторов. Фильм буквально или метафорически раскрывает слова песен, поддерживает их ритм и настроение, добавляет новые смысловые оттенки.

Каждая деталь визуального альбома кажется не случайной: слова и музыка песен, актерская игра, архитектура, на фоне которой происходит действие, выразительные танцы, смелые костюмы и аксессуары исполнительниц, детали интерьера, постановка света и цветовая гамма — все это работает на создание единого художественного произведения, которое способно произвести максимально целостное впечатление на зрителя и как можно глубже раскрыть основной посыл.

Важно отметить, что таким же раскрытием общего замысла является каждое выступление исполнительницы с песнями из этого альбома. Каждый раз это отсылка к основной идее, к главной концепции, к образам и символам визуального альбома. Каждый раз это до мельчайших подробностей продуманное представление, в котором каждая деталь имеет значение и сама по себе может быть названа произведением искусства.

Итак, современная культура, особенно массовая, не могут обойтись без синтеза искусств. Часто их объединение является лишь поверхностным и не углубляет смысла произведений, однако если артисты стараются действительно синтезировать различные формы творческого выражения, если в каждом акте они стремятся приблизиться к раскрытию своей идеи, то культура может обогатиться произведениями практически вагнерианского масштаба.

Источники и литература

- 1) Популярная художественная энциклопедия. В 2-х томах. Гл. ред. Полевой В.М. М.: Советская энциклопедия, 1986. Том 2.
- 2) <http://www.beyonce.com/>