

О концепции художественной интеграции в теории современной культуры и искусства

Любовь С. Гуревич

*Московский государственный лингвистический университет
Москва, Россия, gurevich_ls@mail.ru*

Аннотация. В статье дается анализ концепции художественной интеграции, предложенной в 2013 г. М.В. Дутцевым для научного исследования новейшей архитектуры, в применении к другим объектам искусства на основании того, что многие из них обладают интегративными свойствами, входящими в исследовательские поля различных гуманитарных наук. Объединение разных культурно-семиотических кодов в произведении искусства становится главной причиной проведения междисциплинарных исследований. Между тем синкретичность предметов культуры и искусства становится главной проблемой в таком исследовании, требующей выработки нового интегративного метода научного анализа. На примере феномена авторской детской книги в статье анализируются виды, способы и причины художественной интеграции, предлагаются способы научного описания подобных междисциплинарных объектов исследования.

Ключевые слова: концепция художественной интеграции, синкретизм, синергия, детская авторская книга, гештальтное восприятие, междисциплинарность, предмет искусства

Для цитирования: Гуревич Л.С. О концепции художественной интеграции в теории современного искусства // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2024. № 10. С. 25–33. DOI: 10.28995/2686-7249-2024-10-25-33

On the concept of artistic integration in the theory of modern art

Lyubov S. Gurevich

*Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia,
gurevich_ls@mail.ru*

Abstract. The article provides an analysis of the concept of artistic integration proposed in 2013 by M.V. Dutsev for the scientific study of modern architecture as applied to other objects of art, on the basis that many of them

have integrative properties that are included in the research fields of various humanities. Combining different cultural and semiotic codes in a work of art becomes the main reason for conducting interdisciplinary research. Meanwhile, the syncretism of cultural and art objects becomes the main issue in such a study, requiring the development of a new integrative method for scientific analysis. Using the phenomenon of the author's children's book as an example, the article analyzes the types, methods and causes of artistic integration, suggests ways of scientific description of such interdisciplinary research objects.

Keywords: the concept of artistic integration, syncretism, synergy, children's author's book, gestalt perception, interdisciplinarity, the subject of art

For citation: Gurevich, L.S. (2024), "On the concept of artistic integration in the theory of modern art", *RSUH/RGGU Bulletin. "Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies" Series*, no. 10, pp. 25–33, DOI: 10.28995/2686-7249-2024-10-25-33

Введение

Проблема художественной интеграции в теории культуры и искусства имеет под собой достаточно объективную причину, обусловленную особенностями человеческой психологии визуального восприятия [Аббасов 2016]. Безусловно, любое произведение искусства действует на реципиента как комплекс раздражителей, организованных таким образом, чтобы вызвать эстетическую реакцию. И это не просто реакция, это, по утверждению Л.С. Выготского, «психологический закон», «механизм», через который действует произведение искусства на человека. Сложность обозначенной проблемы заключается в невозможности вскрытия психологического механизма – основы этого воздействия произведения искусства. Все, что остается доступным для внешнего наблюдателя, – это апелляция к переживанию субъекта восприятия. Однако субъективные ощущения не могут дать объективной картины, и, более того, не могут являться основанием для теоретического осмысления самого феномена эстетического восприятия произведения искусства [Выготский 1986, с. 33].

Особенность эстетического восприятия произведения искусства заключается в том, что оно комплексно воздействует на органы чувств человека: произведение искусства апеллирует к глубинным концептам, позволяющим увидеть в картинах изображение чувств и эмоций персонажей, их мысли и откровения, озарения душ и пр. [Трубецкой 2018, с. 268]. В этом мы видим и *синкретизм*, как нерасчлененное существование различных видов воздействия на пер-

цептивную систему человека, и *соподчинение*, которое мыслится как доминирующий тип воздействия на человеческое восприятие, и «*коллажное взаимодействие*», т. е. «*склеивание*» отдельных элементов разных видов восприятия, это и *симбиоз*, дающий начало новому виду восприятия на основе данного склеивания [Борев 1997, с. 575].

Все перечисленные выше и другие особенности человеческого визуального восприятия подводят нас к идее художественной интеграции, которую можно интерпретировать как совокупность разнородных свойств одного произведения культуры и искусства, воздействующую на реципиента, и совокупность различных форм и жанров, синкретично воздействующих на человека.

Концепция художественной интеграции была предложена М.В. Дущевым в 2013 г. как теоретический «метод взаимосвязанного осмысления современных процессов индивидуализации и глобализации» художественного (у автора – архитектурного) творчества, как «средство социальной коммуникации, способ нахождения межсистемных связей в контексте современных направлений» науки [Дущев 2013, с. 12]. Данная концепция рассматривает междисциплинарные и межкультурные аспекты архитектурного творчества, предполагающие использование синергетический подход к решению архитектурных задач.

Фундаментальной идеей данного подхода стало общее понимание искусства как явления, зародившегося «в единой синкретической форме», чье многовековое развитие доказало его интегративный характер.

Несмотря на некую расплывчатость авторского определения художественной интеграции, в нем заложен очень важный основополагающий принцип в описании механизма эстетического восприятия человеком произведения искусства, а именно одновременное (или иногда последовательное) включение органов чувств человека в восприятии данного произведения, которое, под влиянием эмоционального (часто религиозного) возбуждения, может способствовать иллюзорной «смене одного семиотического канала другим», например визуального канала аудиальным. По утверждению Е.Н. Трубецкого, краски могут передавать символический смысл «потустороннего» и «здешнего», «кладя грань между двумя мирами», доступными наблюдению, созерцанию «телесными очами» и «очами умными» [Трубецкой 2018, с. 263–264]. Здесь автор апеллирует к святым ликам на иконах, чьи позы «углубленного вслушивания в голос», не имеющий локализации в пространстве, свидетельствуют о глубинной символике и смыслах, которые уводят зрителя в мир библейских легенд, «наблюдаемых» (хотя

они не изображены на иконе) «умными очами» [Трубецкой 2018, с. 263–264].

На первый взгляд не совсем коррелирующая с современными научными взглядами философская концепция начала XX в. имеет весьма отдаленную связь с концепцией художественной интеграции, однако при более глубоком осмыслении мы можем заметить, насколько точно у Е.Н. Трубецкого подмечены такие свойства человеческого визуального восприятия, как синергия и синкретизм.

Способность предметов культуры и искусства комплексно воздействовать на перцептивную и когнитивную системы человека одновременно поднимает вопрос о необходимости пересмотра некоторых культурологических классификаций, а именно вопрос об отнесении некоторых (а может, многих или всех) предметов искусства к объектам художественной интеграции.

На примере анализа феномена «детской авторской книги» рассмотрим специфику объектов художественной интеграции, которыми являются некоторые произведения искусства.

Уровни художественной интеграции

Художественная интеграция на семиотическом уровне. Спецификой детской (авторской) книги является то, что она апеллирует к разноплановым семиотическим системам, представляющим собой как визуальные, так и вербальные знаки (см.: [Ляхов 1978]). Таким образом, детская книга как предмет искусства представляет собой продукт симбиоза двух знаковых (семиотических) систем, визуальной и вербальной, который призван оказывать комплексное воздействие на когнитивную и эмотивную сферы реципиента (потенциального читателя или слушателя). Восприятие детской книги ее потенциальным читателем (слушателем) включает в себя эмотивную составляющую, формируемую зрительно-образными характеристиками объекта (иллюстрациями), и когнитивную составляющую, обусловленную информационным содержанием (т. е. текстом) книги.

Достаточно часто еще не читающего ребенка привлекает только эстетический компонент книги – сочетание цветов в картинках¹ [Шалимова 2010]. Однако не исключается и элемент когниции: если книгу ему уже читали взрослые, ребенок может воспрое-

¹ Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология: Учеб. М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 374 с.

водить по картинкам содержание книги. Если книга незнакомая, ребенок может сам додумывать и пытаться понять сюжет по изображениям на картинке.

Таким образом, мы можем с уверенностью заявить, что детская книга с иллюстрациями есть не что иное, как объект художественной интеграции, аккумулирующий в себе разнородные знаковые системы, призванные оказывать на реципиента комплексное эстетическое и когнитивное воздействие, где когнитивное воздействие подразумевает активизацию образовательной и воспитательной функций в комплексном информационном воздействии на реципиента, читателя (слушателя) детской книги. В связи с этим авторская детская книга как явление становится предметом научного исследования одновременно в теории искусства, филологии, культурологии, педагогике, теории книговедения и в других смежных науках² ([Герасимова 2002; Day 2017; Fang 1996; Ma 2019] и др.).

Сложность определения исследовательского поля авторской детской книги предположительно заключается в том, что этот объект интегрирован во множество исследовательских пространств, имеющих опосредованную связь друг с другом. Интегративные свойства авторской детской книги заключаются в том, что она может рассматриваться как предмет интерьера, исходя из ее внешних эстетических свойств, с точки зрения ее познавательно-воспитательной функции детская книга рассматривается как литературное произведение для младшей школьной программы, а с позиции жанровых характеристик, авторская детская книга является предметом изучения филологии. И что более всего важно, детская авторская книга входит в исследовательское пространство теории изобразительного искусства, в которой иллюстрация рассматривается как объект искусства, формирующий художественный вкус развивающейся личности ребенка [Brookshire et al. 2002].

Исходя из концепции художественной интеграции, мы можем выделить авторскую детскую книгу в особую категорию, в которой органично переплетаются все перечисленные свойства, гармонично встроенные в данный объект художественного творчества. Именно гармония и синкретизм всех представленных в книге компонентов являются неотъемлемой чертой авторской детской книги, обеспечивающие их гештальтное восприятие [Лопаткова 2015].

² Гончаров А.Д., Адамов Е.Б. Стилевое единство литературного произведения и иллюстраций: Учеб. пособие / Моск. полигр. ин-т. [Москва: Б. и., 1965]. 18 с.

Художественная интеграция в композициях рисунка и текста детской книги. Учитывая особенности детского восприятия окружающей действительности, заключающиеся в синкретизме мышления и еще не развитой способности фокусироваться на мелких деталях, разработанные методики создания детской книги также акцентируют свое внимание на интегративном подходе к созданию данного объекта культуры и искусства.

Художественная интеграция на уровне создания иллюстраций предполагает следование некоторым правилам по умолчанию. Так, например, художник выбирает яркие краски для ярких с точки зрения вербальных характеристик персонажей. Положительные герои окрашены в яркие, жизнеутверждающие тона, отрицательные герои – в невзрачные, темные или черные, зловещие. Синкретизм такого изображения заключается в том, что положительный герой книги должен нравиться ребенку как по описанию, так и визуально. По иллюстрациям, таким образом, даже совсем маленький ребенок способен понять, какой из персонажей хороший, а какой плохой. Контрастность цветовой гаммы иллюстраций выполняет смыслоразличительную функцию в детской книге, что также можно отнести к специфике художественной интеграции.

Поскольку сюжетная линия находит свое отражение в диалогах и действиях героев, художники интуитивно выбирают самые яркие сюжетные картинки и выстраивают их в такой последовательности, что даже без вторичного прочтения книги ребенок сможет по картинкам восстановить содержание книги. Эта особенность также указывает на элементы художественной интеграции, когда вербальное содержание дублируется визуальным контентом, переплетаясь друг с другом и дополняя друг друга в процессе наррации. И то и другое рассчитано на гештальтное восприятие действительности ребенком.

Заключение

Безусловно, принцип художественной интеграции не ограничивается представленным выше анализом и требует дополнительного подробного изучения.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что художественная интеграция при создании авторской детской книги проявляется на уровне ее структуры и содержания, где компоненты книги взаимно дополняют и компенсируют друг друга. Авторская детская книга воспринимается нерасчлененно, как единый объект художе-

ственного творчества, выполняющий комплексную функцию по воспитанию, обучению и формированию эстетического чувства у подрастающего поколения.

Концепция художественной интеграции позволяет дать более глубокий и более детальный научный анализ произведениям искусства, которые по своей природе предполагают синергизм своих компонентов и, как следствие, междисциплинарность научного подхода к их изучению.

Литература

- Аббасов 2016 – *Аббасов И.Б.* Визуальное восприятие. М.: ДМК-Пресс, 2016. 136 с.
- Борев 1997 – *Борев Ю.Б.* Эстетика: В 2 т. Т. 1. 5-е изд. Смоленск: Русич, 1997. 576 с.
- Выготский 1986 – *Выготский Л.С.* Психология искусства. 3-е изд. М.: Искусство, 1986. 379 с.
- Герасимова 2002 – *Герасимова Д.С.* Творческие проблемы и специфика художественно-графического жанра детской «авторской» книги: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С.Г. Строганова. М., 2002. 26 с.
- Дуцев 2013 – *Дуцев М.В.* Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре: Монография. Нижний Новгород: ННГАСУ, 2013.
- Лопаткова 2015 – *Лопаткова И.В.* Психология конфликта в континууме науки и искусства: Монография. М.: Московский пед. гос. ун-т, 2015. 148 с.
- Ляхов 1978 – *Ляхов В.Н.* Искусство книги: иллюстрация, книга, графика. М.: Советский художник, 1978. 367 с.
- Трубецкой 2018 – *Трубецкой Е.Н.* Два мира в Древнерусской иконописи / Философия и теория искусства // Искусство Евразии. 2018. № 4 (11). С. 261–272.
- Шалимова 2010 – *Шалимова Л.А.* Культурно-символическое значение цвета: чувство цвета в культуре // Искусство и образование. 2010. № 1. С. 27–32.
- Brookshire et al. 2002 – *Brookshire J., Scharff L., Moses L.* The influence of illustrations on children's book preferences and comprehension // Reading Psychology. 2002. Vol. 23 (4). P. 323–339.
- Day 2017 – *Day S.* The Importance of Illustrations in Children's Books. URL: <https://daynesislendesign.wordpress.com/2017/07/05/the-importance-of-illustrations-in-childrens-books/> (дата обращения 5 апреля 2023).
- Fang 1996 – *Fang Zh.* Illustrations, Text, and the Child Reader: What are Pictures in Children's Storybooks for? // Reading Horizons: A Journal of literacy and language art. Vol. 37. Issue 2. West Lafayette, Indiana, (USA): Purdue University, 1996.
- Ma 2019 – *Ma L.* On the benefits of reading to children and even babies. URL: <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-baby-scientist/201908/the-importance-picture-books> (дата обращения 5 апреля 2023).

References

- Abbasov, I.B. (2016), *Vizual'noe vospriyatie* [Visual perception], DMK-Press, Moscow, Russia.
- Borev, Yu.B. (1997), *Estetika* [Aesthetics], in 2 vols., vol. 1, 5th edn., Rusich, Smolensk, Russia.
- Brookshire, J., Scharff, L. and Moses, L. (2002), The influence of illustrations on children's book preferences and comprehension, *Reading Psychology*, vol. 23 (4), pp. 323–339.
- Day, S. (2017), *The Importance of Illustrations in Children's Books*, available at: <https://daynesislendesign.wordpress.com/2017/07/05/the-importance-of-illustrations-in-childrens-books/> (Accessed 5 April 2023).
- Gerasimova, D.S. (2002), *Creative issues and specifics of the artistic and graphic genre of the children's "authorial" book*, Abstract of PhD dissertation, Moscow, Russia.
- Dutsev, M.V. (2013), *Kontseptsiya khudozhestvennoi integratsii v noveshei arkhitekture: monografiya* [The concept of artistic integration in modern architecture, monograph], NNGASU, Nizhny Novgorod, Russia.
- Fang, Zh. (1996), "Illustrations, Text, and the Child Reader: What are Pictures in Children's Storybooks for?", *Reading Horizons: A Journal of literacy and language art*, vol. 37, iss. 2, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.
- Lopatkova, I.V. (2015), *Psihologiya konflikta v kontinuumе nauki i iskusstva: monografiya* [Psychology of conflict in the continuum of science and art, monograph], Moskovskii ped. gos. universitet, Moscow, Russia.
- Lyakhov, V.N. (1978), *Iskusstvo knigi: illyustratsiya, kniga, grafika* [Art of the book: Illustration, book, graphics], Sovetskii khudozhnik, Moscow, Russia.
- Ma L. (2019), *On the benefits of reading to children and even babies*, available at: <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-baby-scientist/201908/the-importance-picture-books> (Accessed 5 April 2023).
- Shalimova, L.A. (2010), "The cultural and symbolic meaning of color. The sense of color in culture". *Art and Education*, no. 1, pp. 27–32.
- Trubetskoy, E.N. (2018), "The two worlds in Ancient Russian icon painting. Philosophy and theory of art", *The Art of Eurasia*, no. 4 (11), pp. 261–272.
- Vygotsky, L.S. (1986), *Psihologiya iskusstva* [Psychology of Art], 3rd edn., Iskusstvo, Moscow, Russia.

Информация об авторе

Любовь С. Гуревич, доктор филологических наук, доцент, Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия; 119034, Россия, Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр. 1;

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия; 117997, Россия, Москва, Стремянный пер., д. 36; gurevich_ls@mail.ru

Information about the author

Lyubov S. Gurevich, Dr. of Sci. (Philology), associate professor, Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia; bld. 38/1, Ostozhenka Street, Moscow, Russia, 119034;

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia; bld. 36, Stremyanny Lane, Moscow, Russia, 117997; gurevich_ls@mail.ru