

Кокорина Е.Г.

СИНЕСТЕЗИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ФАКТОРОВ ЯВЛЕНИЯ СИНТЕЗА ИСКУССТВ

При исследовании культуры переходных периодов, один из которых на данном этапе развития переживает современное общество, особое внимание, по нашему мнению, следует уделить изучению искусства, выявляющего в своеобразной форме процессы, происходящие на разных уровнях жизни социума.

Синтез искусств, особо ярко проявившийся в переходные, кризисные периоды, как видно на примере культуры рубежа XIX-XX веков, отражает стремление к поиску новых возможностей и нестандартных решений как в творчестве, так и в жизни в целом.

Говоря о проблеме синтеза искусств, необходимо рассматривать не только конечный результат синтеза как процесса, то есть произведение искусства, но и те основополагающие факторы, благодаря которым этот процесс становится возможным.

Несомненно, в основе синтеза искусств, воплощённого в предметном, материальном мире, находится некоторое «смещение», происходящее на уровне психических явлений, получивших название синестезии.

К проблеме синтеза искусств и синестезии обращаются различные исследователи. Так, в статьях Д.С.Берестовской рассматривается проблема синтеза искусств и синестезии как одного из факторов этого явления. Б.М.Галеев исследует природу синестезии и её функции в различных видах искусства. О некоторых видах синестезии говорится в работах А.А.Альшванга, В.В.Рубцовой и Ф.Я.Розинера, посвящённых, соответственно, синтетическому творчеству А.Н.Скрябина и М.К.Чюрлёниса. Однако указанные авторы целенаправленно не исследуют проблему синестезии как важного фактора явления синтеза искусств.

Исходя из этого, определим цель нашей работы как определение понятия «синестезия» и его роли в воплощении синтеза искусств как одного из основополагающих моментов художественного творчества.

Понятие синтеза искусств как органичного соединения разных искусств в художественное целое подразумевает создание качественно нового художественного явления, не вписывающегося в принятую схему деления искусств на изобразительные (живопись, архитектура), воспринимаемые в координатах пространства, и выразительные (музыка, литература), которые воспринимаются в координатах времени.

Ш.Бодлер считал, что поэзия должна устанавливать соответствие между искусствами: архитектурой, графикой, скульптурой, живописью, музыкой. Закон «всеобщей аналогии», как называл синтез искусств Бодлер, основан на явлении синестезии, опирающемся на межчувственные связи. Являясь системным признаком человеческой чувственности, синестезия отражает целостные свойства самой действительности и представляет собой неотъемлемый компонент художественного мышления.

Философский словарь определяет синестезию как «факт возникновения при раздражении какого-либо органа чувств не только соответствующего ему ощущения, но одновременно и ощущения, соответствующего другому органу чувств» [9, с. 414].

Предпринимались попытки классифицировать типы синестезии в зависимости от того, какие чувства, вызванные восприятием действительности, соединяются синестетически в некое единое ощущение. Однако сложно подсчитать, сколько всего существует типов синестезии, так как это явление обычно единонаправлено, то есть у определённого синестетика зрительный образ может вызывать чувство прикосновения, но прикосновение не спровоцирует зрительные впечатления.

Исследователь Ш.Дэй на основании 175 случаев смешения чувств попытался составить классификацию типов синестезии. Ему удалось выделить 19 различных типов данного феномена, самыми распространёнными из которых оказались следующие ассоциации:

- цифры и буквы вызывают цвета в 121 случае из 175 (69%);
- промежутки времени ассоциируются с цветами в 42 случаях (24%);
- звуки речи вызывают цвета в 24 случаях (14%);
- звуки вообще вызывают цвета в 23 случаях (13%);
- звуки музыки вызывают цвета в 21 случае (12%);
- музыкальные звуки окрашены в различные оттенки в 16 случаях (9%) [8].

По отношению к явлениям искусства синестезией называют не только сами межчувственные связи, но и результаты их воплощений в конкретных областях – поэтические тропы межчувственного содержания, цветовые и пространственные образы, вызываемые музыкой, взаимодействия между искусствами (зрительными и слуховыми). В различных видах искусства это явление принимает образные формы, основанные на межчувственных переносах свойств предметов и явлений. К литературной синестезии относят такого рода выражения – «красный зов» (А.Блок), к живописной – картины М.К.Чюрлёниса, к музыкальной – произведения К.Дебюсси, подразумеваемая при этом наличие специальных «синестетических» жанров (программная музыка) и видов искусств (светомузыка) и т.д.

Особенно ярко синестезия проявляется во взаимодействии зрительных и слуховых искусств, соответствуя глубине межвидовых связей искусства и отражая степень целостности чувственного освоения мира.

Гегель говорил о вероятности сближения живописи и музыки, когда главную роль играет художественная образность, цвет и звук. Философ о.П.Флоренский в работе «Иконостас» обращал внимание на «внутреннее сродство» между консистенцией масляной краски и звуком органа – «масляно-густым». Флоренский утверждал, что несмотря на то, что «... видовые отличия между временными и пространственными искусствами существуют в самой их структуре,.... их противопоставление не является безусловным и в значи-

тельной степени сглаживаются в самой практике восприятия» [2, с. 169]. И.Е.Репин колорит живописного произведения сопоставлял со звучанием аккорда в музыке.

А.Н.Скрябин обладал синопсией или «цветным слухом». Это явление заключается в строго координированных ассоциациях между звуками и цветами: разные звуки или звуковые комплексы представляются «окрашенными» в определённые цвета. Скрябин рассказывал, что первоначально у него появлялись цветовые ассоциации только немногих тоналностей. Позже ему удалось расположить свои ассоциации в систему, причём он заметил, что «родственным» тоналностям соответствуют «родственные» цвета. Заметив эту закономерность, Скрябин нашёл недостающие звенья гаммы цветозвукового соответствия. Синопсия Скрябина может быть представлена в виде таблицы:

Тональность	Цвет	Тональность	Цвет
C (До)	Красный	Fis (Фа-диез)	Синий
G (Соль)	Оранжевый	Des (Ре-диез)	Фиолетовый
D (Ре)	Жёлтый	As (Ля-бемоль)	Пурпурно-фиолетовый
A (Ля)	Зелёный	Es (Ми-бемоль)	Металлические цвета с блеском
E (Ми)	Голубой	B (Си-бемоль)	
H (Си)	Синий-бледный (лунный)	F (Фа)	Красный

[7, с. 299].

«Цветной слух» послужил Скрябину в эстетических целях – для создания идеи симфонии света, которая должна была сопутствовать симфонии звуков в поэме «Прометей», усиливая впечатления гармонии.

Синестезия несколько иного рода была свойственна живописным и графическим произведениям М.К.Чюрлёниса. Он ассоциировал звуки не только с цветами, но и с движением, которое на плоскости картины отражалось в виде линий. При создании своих картин Чюрлёнис применял музыкальные композиционные принципы: так, в картине «Фуга» главная линия повторяется так же, как в фуге – многослойном полифоническом произведении, в котором мелодия, исполняемая одним голосом, повторяется другим вслед за первым.

М.К.Чюрлёнис «Фуга»

Несомненно, что живописные произведения Чюрлёниса не являются прямой проекцией музыки на холст, это скорее оптимально удавшаяся сопряжённость художественного воображения автора, музыкальности художественных образов и их живописности, слияние, которое позволяет зрителю осмыслить наиболее доступным ему способом картину.

Способность ассоциативно соотносить предметы и явления окружающего мира, конструировать посредством художественного воображения их новые, нетривиальные связи, даёт возможность осуществления синтеза искусств, органического единства художественных средств, что находит воплощение в едином художественном образе или системе образов, объединённых единством замысла и стиля.

Дальнейшая работа над диссертационным исследованием позволит глубже разработать поставленную проблему.

Источники и литература

1. Альшванг А.А. Избранные сочинения. Т.1. – Москва: Музыка, 1964. – 431 с.
2. Берестовская Д. С. Синтез искусств как принцип создания крымского пейзажа//Культура народов Причерноморья. – 1998. – №5. – С.167-175.
3. Берестовская Д.С. Слово, цвет и звук как воплощение «закона всеобщей аналогии». (Из наблюдений над образом крымского пейзажа)//Культура народов Причерноморья. – 1997. – №1. – С.35-39.
4. Галеев Б.М. Природа и функции синестезии в музыке. – <http://www.astrasong.ru/c/science/article/395/>
5. Галеев Б.М. Человек, искусство, техника: Проблема синестезии в искусстве. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1987. – 264 с.
6. Розинер Ф. Я. Гимн солнцу: Чюрлёнис. Искусствоведческая повесть. – Москва: Молодая гвардия, 1974. – 190 с.
7. Рубцова В. В. Александр Николаевич Скрябин: Монография. – Москва: Музыка, 1989. – 447 с.
8. Сойнова Н. Что такое синестезия. – <http://www.humans.ru/humans/20322>
9. Философский энциклопедический словарь. – Москва: ИНФРА-М, 2001. – С.414, 415.
10. Čiurlionis: Painter and Composer. Collected essays and Notes, 1906-1986. – Vilnius, 1994. – 559 p.