

Е. Н. Шапинская

**Философия музыки в новом ключе:
музыка как проблемное поле
человеческого бытия**

Москва 2017
Издательство «Согласие»

УДК 008 (075.8)

ББК 71я7

Ш 23

Рецензенты

Н. А. Хренов, доктор философских наук, профессор;

А. Я. Флиер, доктор философских наук, профессор

Шапинская Е. Н.

Ш 23 Философия музыки в новом ключе: музыка как проблемное поле человеческого бытия / Е. Н. Шапинская. — М.: ООО «Издательство «Согласие», 2017. — 524 с.

ISBN 978-5-906709-51-6

В предлагаемой книге выделены две области исследования музыкальной культуры, в основном искусства оперы, которые неизбежно взаимодействуют: осмысление классического наследия с точки зрения содержащихся в нем вечных проблем человеческого бытия, делающих великие произведения прошлого интересными и важными для любой эпохи и для любой социокультурной ситуации, с одной стороны, и специфики существования этих произведений как части живой ткани культуры нашего времени, которое хочет видеть в них смыслы, релевантные для наших современников, передающиеся в тех формах, что стали определяющими для культурных практик начала XXI века.

Автор книги — Екатерина Николаевна Шапинская — доктор философских наук, профессор, автор более 150 научных публикаций, в том числе ряда монографий и учебных пособий. Исследует проблемы современной культуры и искусства, судьбы классического наследия в современной культуре, художественные практики массовой культуры и постмодернизма.

УДК 008 (075.8)

ББК 71я7

ISBN 978-5-906709-51-6

© Шапинская Е.Н., 2017.

© ООО «Издательство «Согласие», 2017.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к читателю 3

Раздел I

Музыка как выражение человеческой экзистенции

Глава 1. Музыкальный текст
в пространстве репрезентации:
философская рефлексия
и эмпатический сенсуализм.....19
Встречи с реальностью в пространстве репрезентации..... 19
Культурные тексты, дискурсы и нарративы..... 28

Глава 2. «Моцартиана»: осмысление
экзистенциальных проблем в операх Моцарта.....40
2.1. Проблема властных отношений в различных
культурных текстах и контекстах: «Свадьба Фигаро»
Бомарше и Моцарта и ее интерпретации 40
«Свадьба Фигаро»: комедия Бомарше и опера Моцарта
в историческом контексте.....42
Отношение господства/подчинения
в его временной и универсальной обусловленности 47
Фигаро бросает вызов: начало деконструкции традиции ... 51
Соотношение власти и подчинения
в лиминальные эпохи..... 58
Стратегии интерпретации 62
2.2. Проблема свободы, или «Viva la liberta»:
странствия Дон Жуана по культурным пространствам 68
Личностная свобода как вызов обществу..... 68

Дон Жуан как культурный герой	70
Контекст создания образа и его модификация в ходе истории.....	74
Дон Жуан в современных интерпретациях	78
Феминизм и постмодернистская ирония	86
2.3. «Волшебная флейта»: сказка для детей и взрослых, или размышление о трудностях выбора жизненного пути и постижения смысла жизни	90
«Масонская опера» или экзотическая сказка?	91
Выбор жизненного пути — важнейшая проблема, поставленная в «Флейте»	95
«Волшебная флейта» в сценическом воплощении.....	99
Идеи свободы в музыкальном выражении.....	103
Мизогинистические тенденции в операх Моцарта	104
Волшебная сила музыки.....	107
Глава 3. Загадка «Зимнего пути» Франца Шуберта: романтическая любовь и страдание как потребность человеческого бытия.....	113
Немного истории	115
«Зимний путь» как странствие в поисках Другого.....	121
Любовь как невозможность обладания Другим	124
Загадка Винтеррайзе	127
Тоска по одиночеству в эпоху экстаза коммуникации	128
Тоска по романтической любви	130
Реабилитация утраченной маскулинной самодостаточности	132
«Зимний путь» в пространстве интерпретации.....	133
Глава 4. Эстетика любви/страдания в музыкально-поэтическом дискурсе романтизма	144
Музыкально-поэтический дискурс и его особенности.....	145

Романс (Lied)	
как форма музыкально поэтического дискурса.....	147
Эстетизация любви и природы в культуре романтизма....	151
Музыкально-поэтические тексты романтизма	
в социокультурном контексте их создания	157
Романс как художественная форма;	
циклы и целостности	163
Глава 5. Русская культура глазами Другого:	
«Евгений Онегин» в британской интерпретации...	169
Глава 6. Проблема кризиса идентичности	
в искусстве модернизма: трагизм «Пиковой дамы»	
П. Чайковского и «Воццека» А. Берга в контексте	
вызовов современности	191
Обращение к модернизму как признак истощенности	
культуры.....	191
История создания «Воццека»: литературный сюжет	
и музыкальное воплощение	193
Предшественники музыкального экспрессионизма.....	196
Музыка как пространство выражения Страдания:	
на пути к модернизму	200
Безумие как бегство от жестокости жизни:	
репрезентация в художественном творчестве	
и теоретической рефлексии.....	206
Сценическая судьба оперы Берга	
в посткультурном контексте	213
Глава 7.	
Бенджамин Бриттен в современном (меж)-	
культурном пространстве: тексты композитора	
и контексты интерпретации	221

Раздел II

Музыкальная культура в мире «посткультуры»: плюрализм смыслов и деконструкция оппозиций

Глава 8. Музыкальный театр в контексте посткультуры: проблемы творчества и границы интерпретации	247
Влияние постмодернизма на современные художественные практики.....	247
Опера в теоретической рефлексии	250
Время в опере	253
Стратегии постановок и игры со временем	254
Модернизация оперы как главная тенденция наших дней	256
Тоска по аутентичности	259
Архетипичный герой вне времени и пространства	261
Творческая личность в посткультуре: границы интерпретации	264
Возможно ли творчество в посткультуре: размышления эстетика	267
Разнообразные интерпретации одного образа: Дон Жуаны Саймона Кинлисайда.....	271
«Творческое разрушение»: «Дон Жуан» Каликсто Биейто	281
Символическое уничтожение Дон Жуана в феминизированной культуре: версия Франчески Замбелло	289
Глава 9. Производство искусства в эпоху его цифровой воспроизводимости	295
Судьба ауратичного искусства в век механического реплицирования: Вальтер Беньямин	295

На пути к посткультуре: изменения культурные и антропологические.....	301
Плюсы и минусы расширения технических возможностей распространения искусства.	
Музыка в эпоху цифры.....	305
Глава 10. Современный музыкальный театр в эстетическом измерении.....	319
Проблемы восприятия художественной культуры.....	323
Эстетическая диспозиция.....	327
Чистый вкус или варварский вкус?.....	334
Эстетическое дистанцирование.....	336
Эстетика, этика и эстетизм.....	338
Дистанция от необходимости.....	342
Манеры и способ приобретения культурного капитала....	345
Постмодернистская эстетика.....	350
Глава 11. Опера как пространство эскапизма	355
Опера сегодня: кризис жанра или путь к новому взлету?.....	355
Опера как выход из повседневности.....	360
Оперная звезда в «посткультуре»: идеал гламура.....	368
Сюжет оперы.....	373
Оперные герои и героини — воплощение несбывшейся мечты.....	378
Возможен ли реализм в опере?.....	380
Глава 12. Образы власти в (пост)современной музыкальной культуре: от мифа к десакрализации.....	386
Глава 13. Гендерная обусловленность фемининного/маскулинного как отношения власти в (пост) современной интерпретации культурных текстов:	

«Дон Жуан» и «Кармен» на просторах посткультуры	403
Глава 14. «Танец смерти» во времени и пространстве: творческое переосмысление средневековым живописцем и современным композитором». («Тоттентанц» Бернта Нотке и Томаса Адеса)	432
Глава 15. Эстетические ценности музыкального наследия в современном контексте:	
возможности диалога	446
Диалог о музыкальных сказках	456
Вместо выводов	467
Вместо послесловия	469
Приложение	473
1. Эстетика в современном мире, ее роль в воспитании в человеке понимания Прекрасного и нравственных ценностей	
Интервью с Евгением Яковлевичем Басиным	473
2. Воспитание театром: эстетическое развитие и становление личности в процессе подготовки актера	
Интервью с А. С. Кузиным	481
3. Судьбы театра, поэзии, вечных ценностей в век массовой культуры	
Интервью с Евгением Князевым	484
4. Оперные певцы о проблемах жанра в современной культуре	490
Владислав Пьявко: размышления о судьбах классики, о состоянии отечественной и мировой культуры, о восприятии искусства	492

Русский артист за рубежом: Борис Стаценко	498
Владимир Коваль — певец, актер, художник.....	500
5. Е. Шапинская. Мефистофель и Фауст в Праге. Заметки культуролога	507
6. Е. Шапинская. Сонная грёза гусяра Садка — премьера оперы Н. А. Римского-Корсакова в театре Геликон- опера.....	513