

П.А. Куличкин
САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ
МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
(АВСТРИЯ И ГЕРМАНИЯ, XVI-XIX ВВ.)

Что определяет законы развития искусства? Связано ли оно с окружающей действительностью или движется по «собственным траекториям», не зависящим от каких-либо внешних воздействий? Что в большей степени движет историей искусства: творчество небольшого числа гениальных личностей или «цеховое производство» рядовых художников? Как определить степень гениальности того или иного автора? Эти вопросы уже много лет считаются дискуссионными и, по-видимому, будут считаться таковыми еще достаточно долго.

В настоящей работе мы исследовали так называемую *интенсивность художественной жизни*. Работы, так или иначе связанные с этим понятием, лежат в русле количественного подхода к эволюции эстетической сферы (см., например, Петров, 2000), который на сегодняшний день достиг весьма значительных успехов в различных областях, например: стиль архитектуры (Маслов, 1983), стиль музыки (Петров, Бояджиева, 1996), стиль поэзии (Иванченко, Харуто, 2000), интенсивность литературной жизни (Petrov & Majoul, 2002). Материалом для нашего исследования стала *музыкальная жизнь* Австрии и Германии в период, когда эти страны занимали безусловно лидирующие позиции в мировой музыкальной культуре.

На начальном этапе исследования было осуществлено *сопоставление различных источников*, которые могли бы быть использованы при построении эволюции интересующей нас интенсивности: сравнивались всевозможные музыкальным словарями и энциклопедии. Оказалось, что несмотря на различия в объемах, они дают статистически одинаковую иерархию композиторов (Куличкин, Толстунова, Петров, 2002). Поэтому для исследования вполне возможно использовать только *один источник* в качестве основного, и в качестве такового был выбран наиболее полный – энциклопедия (Grove, 1954).

Затем, в соответствии со сложившейся традицией (см., например, Martindale, 1990), все композиторы, фигурировавшие в энциклопедии, были *упорядочены по годам рождения* и агрегированы в десятилетние интервалы: родившиеся в 1700-1709 гг., 1710-1719 гг. и т.д. Для каждого такого десятилетнего интервала (которые мы далее будем обозначать как **t**) было определено *количество родившихся* в это время композиторов **n** и полное *количество* посвященных им в словаре *строк* **N**. Последняя величина и есть мера интенсивности музыкального творчества.

Для нашего исследования основной интерес представляет изучение *закономерностей «поступательных»*, связанных с возникновением и исчезновением каждой национальной школы. Поэтому есть смысл рассмотреть взаимосвязи между значением интенсивности музыкальной жизни (**N**) и количеством родившихся в это время композиторов (**n**). Здесь нам представляются интересными следующие два соображения:

– Величина интенсивности определяется двумя параметрами – количеством композиторов и количеством уделяемых каждому композитору строк в словаре.

Одно и то же значение интенсивности может быть достигнуто при большем или меньшем количестве композиторов. Равнозначны ли эти ситуации для художественной школы? С одной стороны, да: значимость художественной школы одна и та же. С другой стороны, нет: в одном случае данный вид искусства (музыка) довольно популярен в художественной среде, но успехи каждого отдельно взятого композитора могут быть сравнительно невелики, в другом же случае этот вид искусства менее популярен, но каждый из композиторов в среднем более значим, чем в первом случае.

– При одних и тех же значениях интенсивность может быть увеличившейся или уменьшившейся (по сравнению со значением в предыдущее десятилетие). Равнозначны ли эти ситуации? С одной стороны, да: общая интенсивность N принимает одинаковые значения в обеих ситуациях. С другой стороны, нет: каждое последующее поколение знает об опыте предыдущего, поэтому в этих двух случаях школа хоть и достигает одинаковых результатов, но условия, в которых он был получен, – совершенно различны. Поэтому:

1. Изменения интенсивности художественной жизни необходимо рассматривать в *динамике*, с учетом того, что каждое последующее поколение композиторов «помнит», что происходило за определенный период до него.

2. Если количество композиторов характеризует своего рода популярность данного вида искусства, его престижность, возрастание или убывание интереса к нему и т.д., то необходим параметр, характеризующий «качественную» сторону интенсивности, своего рода «среднее мастерство» – внутренний ресурс школы. Этот параметр – *удельная значимость* q , которая получается делением уровня интенсивности N на количество композиторов n , применительно к пятилетию t :

$$q(t) = N(t)/n(t)$$

Теоретически возможны всего *шесть вариантов* изменения трех указанных параметров: количества родившихся композиторов n , значения интенсивности музыкальной жизни N и удельной значимости q . Проведенный анализ на основе данных о 4511 композиторах, принадлежащих 17 национальным школам, показал, что все эти варианты действительно реализуются, и каждый из них имеет свое содержательное значение:

а) n возрастает, N возрастает, q возрастает. ПОДЪЕМ. Это единственно возможный вариант изменения трех параметров интенсивности при зарождении национальной художественной школы. Данный вид искусства становится престижным и популярным в художественной среде, одновременно с этим увеличивается внутренний ресурс национальной школы, растет мастерство. Значит, потенциал национальной школы, как правило, достаточно велик.

б) n убывает, N убывает, q убывает. УПАДОК. Когда такой вариант изменения параметров интенсивности наблюдается достаточно долго, то, скорее всего, потенциал национальной школы исчерпан. Если в этом случае не находится какого-либо источника для ее развития (внешнего или внутреннего), национальная школа исчезает.

в) n убывает, N возрастает, q возрастает. АККУМУЛЯЦИЯ. Интенсивность возрастает за счет того, что школа, отказываясь от «тиражирования» композиторов, работает на повышение собственного потенциала (сохранение и

увеличение мастерства). Популярность падает, вид искусства становится как бы «делом избранных», но почва, подготовленная национальной школой в период «аккумуляции», делает возможным еще один ПОДЪЕМ (первый, как правило, уже был до этого периода).

г) **n** возрастает, **N** убывает, **q** убывает. ДИССИПАЦИЯ. После чрезвычайно высоких достижений национальной школы быстро растет популярность данного вида искусства, в том числе и за счет расхода ее собственного потенциала.

д) **n** возрастает, **N** возрастает, **q** убывает. РОСТ ЗА СЧЕТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН. Собственный потенциал национальной школы снижается, однако общая ее значимость увеличивается. Это может быть связано только с влиянием других школ или видов искусства.

е) **n** убывает, **N** убывает, **q** возрастает. РАЗРУШЕНИЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ ПРИЧИН. Внутренний ресурс школы увеличивается, однако ее значимость и престижность снижается. Следовательно, какая-то внешняя причина (политическая, религиозная, процессы в других видах искусства и т.д.) мешает школе развиваться.

Чем же таким особенным отличается эволюция трех параметров интенсивности в музыкальном творчестве *Австрии и Германии*? Дело в том, что на протяжении целых 300 (!) лет в этой школе ни разу *не осуществлялись варианты эволюции, связанные с внешними причинами!* Более трехсот лет, с **1580 по 1890 гг.** (здесь и далее имеются в виду годы рождения композиторов) интенсивность музыкального творчества в Австрии и Германии фактически была *устойчивой самоорганизующейся системой* (см. Табл. 1). Основой для устойчивой самоорганизации является равновесие между фазами ДИССИПАЦИИ и АККУМУЛЯЦИИ. В противном случае, если преобладают диссипационные процессы, национальная школа быстро утрачивает мастерство; если же преобладают процессы аккумуляционные, популярность данного вида искусства неуклонно падает, и интенсивность либо начинает изменяться ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ ПРИЧИН, либо наступает долгосрочный УПАДОК. В случае же аккумуляционно-диссипационного равновесия эволюция интенсивности несколько раз реализует схему, которую упрощенно можно представить как ПОДЪЕМ–ДИССИПАЦИЯ–АККУМУЛЯЦИЯ–ПОДЪЕМ. Причем УПАДОК в данном случае совершенно не опасен и, по сути, является для системы лишь периодом «отдыха».

Наконец, рассмотрим вопрос, связанный с влиянием *гениальных личностей* на эволюцию художественной жизни. Принято считать, что гений – это не только выдающиеся достижения, но и влияние на исторический процесс. В нашем случае оба эти «свойства» достаточно наглядно представлены (правда, в некоторых случаях этот гений как бы «коллективный»). В Табл. 1 приведены наиболее значимые для интенсивности композиторы (которым посвящено более 400 строк), а также их суммарный вклад в общую интенсивность (**N**), выраженный в строках (**N₂**) и в процентах (%). Этот суммарный вклад и является степенью влияния данных композиторов на эволюционный процесс. Согласно такой модели, наиболее яркий «гений» – этот тот, который сформировался в ус-

Таблица 1. Интенсивность музыкального творчества (Австрия и Германия)

10-летие	Вариант эволюции	N	N ₂	%	Эволюционные «гении» (и число посвященных им строк)
1580	ПОДЪЕМ	2131	1270	59.596	Г. Шютц (1270)
1590	УПАДОК	221			
1600	АККУМУЛЯЦИЯ	228			
1610	ПОДЪЕМ	421			
1620	ПОДЪЕМ	631			
1630	ДИССИПАЦИЯ	433			
1640	АККУМУЛЯЦИЯ	585			
1650	УПАДОК	294			
1660	ПОДЪЕМ	906			
1670	УПАДОК	475			
1680	ПОДЪЕМ	7774	6817	87.690	И.С.Бах (3984), Г.Ф.Гендель (2833)
1690	ДИССИПАЦИЯ	996	508	51.004	И.А. Хассе (508)
1700	ДИССИПАЦИЯ	855			
1710	ПОДЪЕМ	3290	1903	57.84	К.В.Глюк (1328), К.Ф.Э.Бах (575)
1720	УПАДОК	1232			
1730	ПОДЪЕМ	10657	8677	81.421	Й.Гайдн (8677)
1740	ДИССИПАЦИЯ	2094	596	28.462	Г.Й.Фоглер (596)
1750	ПОДЪЕМ	11192	8982	80.254	В.А.Моцарт (8982)
1760	ДИССИПАЦИЯ	2007			
1770	АККУМУЛЯЦИЯ	11560	9761	84.438	Л.Бетховен (9761)
1780	УПАДОК	5945	3479	58.520	К.М.Вебер (3479)
1790	АККУМУЛЯЦИЯ	9849	7778	78.972	Ф.Шуберт (7778)
1800	УПАДОК	5724	3906	68.239	Ф.Мендельсон (3906)
1810	ПОДЪЕМ	12048	9155	75.988	Р.Шуман (4955), Р.Вагнер (4200)
1820	ДИССИПАЦИЯ	3765	1568	41.647	А.Брукнер (910), И.Штраус (658)
1830	АККУМУЛЯЦИЯ	5513	3459	62.743	И.Брамс (3459)
1840	ДИССИПАЦИЯ	1404			
1850	АККУМУЛЯЦИЯ	1619			
1860	АККУМУЛЯЦИЯ	6293	4647	73.844	Г.Вольф (2254), Р.Штраус (1608), Г.Малер (785)
1870	ДИССИПАЦИЯ	4683	2516	53.726	А.Шёнберг (1298), М.Регер (1218)
1880	ДИССИПАЦИЯ	3280	929	28.323	А.Берг (477), А.Веберн (452)
1890	УПАДОК	2622		23.760	П.Хиндемит (623)

ловиях «свободной конкуренции», т.е. связан с периодом ПОДЪЕМА (Например, Й. Гайдн или В.А. Моцарт). «Гений» более «школьный», формирующийся на основе «искусственного отбора» - связан с периодом АККУМУЛЯЦИИ (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, И. Брамс). Вряд ли возможен «гений», связанный с периодом УПАДКА, скорее всего, это «просто» исключительно выдающийся автор. И уж совсем невозможен «гений» ДИССИПАЦИОННЫЙ. Таковы наши соображения (хотя и носящие предварительный характер) по *дефиниции гениальности*.

Таким образом, использованный подход представляется весьма интересным и перспективным инструментом для исследований в области культуры и искусства. К его несомненным достоинствам следует отнести способность к целостному, «синтетическому» охвату широкого спектра проблем, а также высокую степень точности и конкретности в представлении результата. Разумеется, предложенные нами решения в рамках этого подхода могут показаться спорными, но существует ли научный подход, претендующий на установление абсолютной и окончательной истины?..

Литература:

Иванченко Г., Харуто А. Эволюционная динамика поэтического творчества (русская поэзия 1800 – 1980) // Творчество в искусстве – искусство творчества / Ред. Л.Дорфман, К.Мартиндейл, В.Петров, П.Махотка, Д.Леонтьев, Дж.Купчик. – М.:Наука – Смысл, 2000. С. 485 – 501.

Куличкин П., Толстунова Е., Петров В. Эволюция интенсивности музыкального творчества: проблема независимости результатов от использованных источников // Парадигмы XXI века: информационное общество, информационное мировоззрение, информационная культура. Материалы международной научной конференции. – Краснодар: Краснодарский гос. университет культуры и искусств, 2002. С. 172 – 173.

Маслов С.Ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика, 1983. Вып. 20. С. 3-34

Петров В.М. Количественные методы в искусствознании. Вып. 1. Пространство и время художественного мира. – М.: Смысл, 2000.

Петров В.М., Бояджиева Л.Г. Перспективы развития искусства: методы прогнозирования. – М.: Русский мир, 1996.

Grove G. Grove's Dictionary of Music and Musicians. Fifth edition / Edited by Eric Blom. – L.: Macmillan & Co LTD, 1954.

Martindale C. The Clockwork Muse: The Predictability of Artistic Change. NY: Basic Books, 1990.

Petrov V.M., Majoul L.A. Pulsation of literary life: Periodical behavior of Russian poetry and prose in light of the information approach // Rivista di Psicologia dell'Arte, 2002, vol. XXIII, №13, p. 25-40.