
– ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ –

УДК 1/14

<https://doi.org/10.25587/2587-5604-2025-2-65-76>

Оригинальная научная статья

Методология исследования произведений искусства и литературы

В. С. Данилова

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,

г. Якутск, Российская Федерация

✉ vs.danilova@s-vfu.ru**Аннотация**

Целью работы является выявление фундаментальных принципов и подходов методологии исследования искусства и литературы и демонстрация возможностей рациональных методов (с элементами иррациональности) для этих целей. Наиболее важными группами этой методологии являются *философские методы*: феноменология, герменевтика, идеографический, номотетический методы, методы метафизики, диалектики, семиотики; *универсальные методы естественнонаучного происхождения*: теории коммуникаций, систем, синергетики, информатики; *методы социально-гуманитарных наук на основе*: историзма, механицизма, натурализма, органицизма, психологизма, антропологизма, структурализма, сциентизма, эволюционизма, формализма, функционализма, позитивизма; *методы литературоведения и культурологии*; *методы социологии и социальной философии*. Эти методы применены к основным этапам развития искусства и к наиболее важным направлениям и стилям искусства в различных сочетаниях и в зависимости от интервалов их применимости. В качестве основных подходов исследуемой методологии используется синтез большинства существующих методов в пределах всех сфер литературы и искусства, либо в пределах его вида, жанра или стиля; выявляются ряды методологических подходов, обеспечивающие взаимодействие одного метода с другим, выявление систем и подсистем этих методов для конкретных условий исследования. Взаимодействие методологии используемой творцом произведений и методов восприятия его работ (то есть взаимодействие онтологических и эпистемологических подходов к творению и исследованию). Утверждается, что рационализируемая методология исследования произведений искусства и литературы имеет значительные перспективы. Используя различные виды синтеза в различных жанрах и между ними можно получить единую целостную картину восприятия произведений. Опора на пределы восприятия, связанная, как правило, с великими тайнами выдающихся произведений искусства и литературы, аналогична пределам, на которые опирается методология науки или религиозные откровения и позволяет связать рациональное с иррациональным в этом процессе познания. Еще одно перспективное направление связано с совершенствованием известных методов исследования произведений искусства и литературы: семиотики, герменевтики, социологии, культурологии, теории коммуникаций в зависимости от характерных черт конкретного произведения. Эволюция этих методов также стремится к единству, целостности и взаимной дополнительности всего процесса познания произведений искусства и литературы.

Ключевые слова: Древняя, Греция, средние века, эпоха Возрождения, Новое время, классицизм, романтизм, реализм, модернизм, восприятие, рациональность, постмодернизм, рационалистическая методология, интервальный подход.

Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.

Для цитирования: Данилова В.С. Методология исследования произведений искусства и литературы. *Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Vestnik of North-Eastern Federal University. Серия «Педагогика. Психология. Философия». Pedagogics. Psychology. Philosophy». 2025, Т.38 (2): С. 65-76. DOI: 10.25587/2587-5604-2025-2-65-76*

Original article

Methodology of the study of works of art and literature

Vera S. Danilova

M. K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

✉ vs.danilova@s-vfu.ru

Abstract

The aim of the work is to identify the fundamental principles and approaches to the methodology of art and literature research and to demonstrate the capabilities of rational methods (with elements of irrationality) for these purposes. The most important groups of this methodology are philosophical methods: phenomenology, hermeneutics, ideographic, nomothetic, methods of metaphysics, dialectics, semiotics; universal methods of natural scientific origin: theories of communications, systems, synergetic, computer science; methods of social and humanitarian sciences based on: historicism, mechanism, naturalism, organicism, psychologism, anthropologism, structuralism, scientism, evolutionism, formalism, functionalism, positivism; methods of literary criticism and cultural studies; methods of sociology and social philosophy. These methods are applied to the main stages of art development and to the most important trends and styles of art in various combinations and depending on the intervals of their applicability. The main approaches of the methodology under study are the synthesis of the majority of existing methods within the all sphere of the art and literature, or within its type, genre or style; a series of methodological approaches are identified that ensure the interaction of one method with another, the identification of systems and subsystems of these methods for specific research conditions. Interaction of the methodology used by the creator of works and the methods of perception of his works (that is, the interaction of ontological and epistemological approaches to creation and research). It is argued that the rationalized methodology of studying works of art and literature has significant prospects. Using various types of synthesis in different genres and between them, it is possible to obtain a single, holistic picture of the perception of works. Reliance on the limits of perception, usually associated with the great mysteries of outstanding works of art and literature, is similar to the limits on which the methodology of science or religious revelations is based and allows us to link the rational with the irrational in this process of cognition. Another promising direction is associated with the improvement of the known methods of studying works of art and literature: semiotics, hermeneutics, sociology, cultural studies, communication theory, depending on the characteristic features of a particular work. The evolution of these methods also strives for unity, integrity and mutual complementarity of the entire process of cognition of works of art and literature.

Keywords: Ancient Greece, Middle Ages, Renaissance, modern times, classicism, romanticism, realism, modernism, perception, rationality, postmodernism, rationalistic methodology, interval approach.

Funding. No funding was received for writing this manuscript.

For citation: Danilova V.S. Methodology of the study of works of art and literatures. *Vestnik of North-Eastern Federal University. Pedagogics. Psychology. Philosophy. 2025, Vol.38, (2). Pp. 65-76. DOI: 10.25587/2587-5604-2025-2-65-76*

Введение

Методология исследования произведений искусства и литературы обширна как в качественном, так и в количественном смыслах. Есть подходы, которые хорошо определил, например, А. И. Герцен, пытавшийся передать содержание впечатливших его картин. Отчаявшись, он заключил, что картины надобно смотреть, а не рассказывать. Это односторонний подход и применимый не ко всем жанрам искусства. Однако если для этих целей привлекается наука или философия, то следует рационализировать развиваемые подходы.

Односторонность подхода Герцена в том, что он пытался применять рациональные подходы непосредственно ко всему комплексу возникающих впечатлений. Однако рационализированная методология возможна только тогда, когда мы в рамках интервальных подходов выделяем различные области искусства и литературы или отдельного произведения и смотрим, что поддается такому анализу, а что нет. И только затем подобный подход может быть применен, что и обосновывается ниже.

Среди научных работ в этом направлении следует отметить работы, посвященные формированию новой реальности – планетарно-сетевой и виртуальной и совершенствованию методов, включая развитие их междисциплинарности. Здесь, во-первых, развиваются идеи и концепции, направленные на поиски новых путей в развитии культуры и искусства. Так, формула Ю. Лотмана «прогрессирующий универсализм культурных систем», которую он использовал для характеристики русской интеллектуальной культуры XIX века [1] вполне пригодна для развития современной методологии, только её следует обобщить и рассматривать как «культурно-цивилизационную систему», что позволяет объединять деятельность с духовностью. М. Кастельс называет новый виток в развитии гуманитарной сферы исследований «культура реальной виртуальности» и считает, что она создается из коммуникационных процессов, основанных на производстве и потреблении знаков [2].

Во-вторых, активно развиваются известные методы исследования искусства и литературы в контекстах, обусловленных новыми реалиями. Так во многих произведениях живописи и скульптуры присутствуют знаки и символы, несущие важный дополнительный смысл и воздействующие на разум и чувства. Это могут быть числа, предметы, формы, образы животных, птиц, насекомых и т.д. [3]. Воздействие этих знаков на человека осмысливается посредством семиотических, герменевтических, феноменологических методов, которые становятся все шире, глубже, вступая при этом в междисциплинарные взаимодействия, однако проблема в том, что в различные эпохи и сами знаки и их интерпретация очень разнятся. В связи с этим развиваются исследования через контексты. Рационалистические методы исследования музыки рассматриваются в контексте математики [4], а осмысление основных принципов эстетики дополняется исследованием границ и интервалов их применимости [5].

Материалы и методы

В рационализированной методологии для исследования произведений искусства и литературы следует выделить следующие наиболее важные группы.

1. Философские методы как наиболее общие: феноменология, герменевтика, метафизика, семиотика, методы идеографический и номотетический. 2. Универсальные методы естественнонаучного происхождения: теории коммуникаций, систем, синергетики, информатики. 3. Методы социально-гуманитарных наук, которые в рамках интервального подхода могут быть объединены в единый блок: историзм, механицизм, натурализм, органицизм, позитивизм, психологизм, антропологизм, структурализм, сциентизм, эволюционизм, формализм, функционализм. 4. Методы литературоведения и культурологии. 5. Методы социологии и социальной философии.

Философские методы опираются на понятие «бытие», метафизику, онтологию, диалектику, т.е. они стремятся охватить проблему со всех сторон. Такие методы как семиотика находятся на стыке философии с лингвистикой и другими науками. Идеографический метод предложен для обозначения наук о культуре и на описание индивидуального, «уникального». Номотетический метод используется для установления и обобщения законов, что является абстракцией, поскольку человеческий разум неспособен охватить многообразие действительности во всей её полноте. Оба этих метода не универсальны и должны исполь-

зоваться совместно, дополняя друг друга. Эти методы оказываются востребованы, когда в произведении искусства есть духовный предел, тайна.

Значение методов теории систем в настоящее время значительно ослабело, ввиду размытости исходных понятий, но сам системный принцип является одним из основных в научной методологии. Методы синергетики и информатики успешно развиваются ввиду широкого распространения пространственных и временных резонансных взаимодействий в природе, социуме, гуманитарной сфере, а присутствия ритмов во всех сферах человеческой деятельности.

Среди методов гуманитарных наук: механицизм ориентирован на исследование процессов, исходя из физических законов; натурализм сводил социально-гуманитарное к природному, игнорируя при этом сознание, целеполагание, рациональность в человеческой деятельности; органицизм делает акцент на целостность, адаптивность, динамизм социальных систем, игнорируя тенденции к аддитивности, элементаризму, комплиментарности. Позитивизм исходит из единства естественных, гуманитарных и социальных наук, перенося стандарты исследования наук о природе: математизацию, точную строгую категоризацию в эти науки. Психологизм опирается на внутреннюю сложность, самодостаточность духовного мира личности, его несводимость к природному миру; в антропологизме человек поддерживает собственную жизнеспособность за счет переработки вещества природы в социокультурное вещество; структурализм выявляет устойчивые связи обеспечивающие целостность, организованность, упорядоченность, самоидентифицируемость явлений, инвариантных относительно фиксированных преобразований; в сциентизме выделялась когнитивная составляющая (строгое знание ориентированное на теоретико-познавательные модели), вводился стандарт для всех научных представлений (эмпиризм, формализм, квантитативизм, дискредитация гуманитарных методов); в холизме целое не сводится к частям, элементам, а главным является изучение социально-гуманитарных целостностей; в эволюционизме социальные явления прослеживаются от предковых до относительно зрелых, выделяются этапы вызревания социальных явлений.

Методы литературоведения включают в себя историческую поэтику, концепции хронотопа и архетипов, которые продемонстрировали свою методологическую эффективность. Кроме того, широкое распространение здесь получили исследования параллелизмов (общих мест, типических формул и т. п.). Здесь также, как и в культурологии в той или иной форме, могут быть использованы методы социально-гуманитарных наук.

Методы социальной философии ориентированы на статические процессы, методы социологии – на динамические. В первых работах, посвященных социологии искусства (А. Микиельс, И. Тэн) был сформулирован основной закон, что тип, характер, тематика и форма данного искусства закономерно обусловлены, с одной стороны климатом и расой, а с другой стороны и в особенности «состоянием умов и нравов», господствующим в данном обществе. Именно общественные отношения определили тип и форму искусства, повторяясь спустя века. В частности, есть много общего благодаря «охотничьему строю в палеолите и у современных охотников Африки и Австралии; в Египте, архаической Греции и в средние века на Западе; в классические периоды в Греции, Италии и Нидерландах XV-XVII вв., в Европе второй половины XIX в.» [6, с. 8]. Конечно, это только одна сторона воздействия на формирование искусства, но часто она главенствует над остальными.

Перечисленные выше методы относятся к разным уровням знания и имеют различные качественные характеристики. Рассмотрим сначала методологические проблемы, соответствующие основным этапам развития искусства (первобытное общество, Древний мир,

Античность, средние века, эпоха Возрождения, Новое время, современность), а затем подходы, характеризующие его отдельные направления и стили. Следует иметь в виду, что все эти методы в различных сочетаниях могут быть применимы для большинства отмеченных выше случаев. Поиски различных подходов для различных этапов развития искусства и литературы, а также для различных его жанров представляют собой серьезную проблему философии и сопредельных с нею наук, которая заключается в том, в каких сочетаниях и пропорциях эти методы могут использоваться в различных ситуациях. Конкретному использованию метода предшествует анализ характерных черт произведения искусства и литературы на основе интервального подхода, с помощью которого можно подобрать для каждой из них конкретный метод.

Результаты и обсуждение

В методологии исследования искусства и литературы могут быть выделены несколько фундаментальных принципов и подходов. 1. В качестве одного из основных подходов – синтез большинства существующих методов в пределах всего искусства, либо в пределах его вида, жанра или стиля. 2. Сосредоточивания вокруг тайн великих произведений искусства и литературы, что делает их центром притяжения многих методов исследования искусства. 3. Выявление рядов методологических подходов, обеспечивающих взаимодействие одного метода с другим, выявление систем и подсистем этих методов для конкретных условий исследования. 4. Эволюционное воздействие метода и жанра (стиля), когда новый метод порождает целый жанр искусства и наоборот. При этом среди методов возникает лидер, который ведет остальные методы за собой. 5. Взаимодействие методологии используемой творцом (часто неосознанно) и методов восприятия его работ (то есть взаимодействие онтологических и эпистемологических подходов к творению и исследованию). Используя различные виды синтеза в различных жанрах и между ними можно получить единую целостную картину восприятия произведений. Синтез существующих методов предполагает целостность и единство методологического подхода, которые можно найти в фундаментальных трудах, охватывающих все виды искусства или устанавливающих взаимосвязи между несколькими его жанрами. Например, всесторонний анализ феномена импрессионизма, который пытался донести до нас действительность конкретного момента, а получилось, что их творчество повлияло на все последующее искусство [7]. Они рисовали свет, как некое художественное поле, которое охватывает все жанры живописи, тем самым развивая метафизические методы её исследования, создав естественную философию живописи. Стремление к подобному единству коррелирует с другими сферами человеческого духа, прежде всего с наукой и философией, где на протяжении веков существовали «программы» подобного развития. Обобщающие исследования П. Волковой один из ярких примеров подобных исследований и формирования универсальных представлений о восприятии искусства.

Великие произведения искусства и литературы часто содержат в себе великие тайны. Например, три творения Леонардо да Винчи: «Тайная вечеря», «Мона Лиза», «Святая Анна». В «Тайной вечере» единство действия сочетается с паузой, которая все длится и длится. В «Моне Лизе» много веков спорят о значении её улыбки. В «Святой Анне» в группе из трех фигур (мать, дочь и младенец Иисус Христос на её коленях) их статика также спокойно сочетается с бурной динамикой последующих событий. Самые разные методы были использованы для разрешения этих тайн, но что-то в них все равно ускользает от истолкования. Свой вклад в истолкование этих тайн внес модерн и его наследие, которое включает не только ценности и художественные открытия, но и отражает неразрешенные противоречия, смятение перед жизненными трудностями и социальными изменениями [8].

Методологические ряды мощнейший методологический подход. Скрупулезное сопоставление мифов, прежде всего древнегреческих с сюжетами литературы и искусства поражает разнообразием их преподнесения и истолкования [9]. Истолкование мифов – путеводитель в мире искусства, огромное количество картин написано на их сюжеты, многие философы (Э. Роттердамский, Ф. Бэкон и другие) истолковывали это взаимодействие уже с философских позиций. Подобные ряды берут свое начало также в библейских сюжетах, в эпосе средних веков. Получилось так, что современные литература и искусство стали брать на себя функции философии, поскольку им проще вступать в коммуникационные отношения различных видов.

Появление нового метода рождает новый жанр, аналогично тому, как это имело место в науке: новый метод – новая теория и наоборот. Импрессионисты начали рисовать впечатление, а создали целый жанр и направление в искусстве, но это потребовало и новых методов письма. Они использовали толстые короткие мазки чистой несмешанной краски, своими мелкими, контрастными мазками они заменили контурный рисунок, уточняющий форму и объем. Аналогичную проблему подробно исследовал В. В. Стасов для русской живописи XIX столетия, «передвижников». В своих скрупулезных разборах он выступал как историк и археолог искусства, художественный и литературный критик, культуролог, социолог [10]. Такой подход перекликается с мыслями И. Ф. Стравинского, что «Искусство – это способ придания формы произведениям посредством методов, либо приобретенных в процессе обучения, либо найденных благодаря изобретательности. Методы уверенно ведут нас прямо к цели гарантируя правильность наших действий [11, с. 36]. Методология формирует лидера среди всех возможных методов, который ведет все остальные методы за собой. В настоящее время это несомненно герменевтика, семиотика и метафизика.

Методология для основных этапов развития искусства

Первобытное искусство исследуется, опираясь, прежде всего, на методы социологии, поскольку оно было тесно связано с реальной жизнью. Вся мистическая его сторона может быть истолкована посредством семиотики. Писаницы являлись видами мистических молитв перед трудным испытанием первобытного охотника, воина. Мастера писаниц не стремились к точности изображения, им важно было поставить понятный соплеменникам знак, который соответствовал их способам обращения к мистическим силам, управляющих этим племенем или этносом в целом. Огромное значение на этом этапе имело возникновение мифа и фольклора, что произошло возможно сто тысяч лет тому назад и более во времена неандертальцев. Эти мифы затем трансформировались в эпос и после тщательной обработки на их основе возникли ядра мировых религий. Основными методами исследований мифа и фольклора являются сопоставление архетипов и хронотопов – культурологический подход, а также социальные методы. Кроме того, эпосы естественным образом тяготеют к компаративизму – выявлению общих мест и типических формул. Здесь существовало «только безымянное художественное творчество [12, с. 24].

Древний мир объединял четыре региона расположенных вдоль великих рек Евразии и небольшой части Африки: в Египте, Передней Азии, Древних Индии и Китае сложились основные его центры. На это же время приходится архаический этап развития Древней Греции, которому соответствует эгейское или крито-микенское искусство, где поражают праздничная гамма красок и запечатленная реальность в изображениях: птицы, кошки, листья пальм и особенно часто фигуры быка и игры с ним. Здесь много условностей – тот же бык гораздо крупнее людей, лица которых обычно изображены в профиль, а глаз в анфас. Методология истолкования этого искусства довольно проста, большинство описанных выше методов не востребованы. В целом перечисленные выше государства Древнего

мира были консервативными, в своем развитии застойными, имели устойчивую идеологию, опирающуюся на религии. Соответственно и искусство обслуживало эти государственно-религиозные потребности. «Архитектура, скульптура и живопись были подчинены установленным религиозным канонам... то искусство на протяжении долгих столетий оставалось... в основных своих проявлениях почти неизменным» [13, с. 14]. Методология формирования искусства в Древнем Египте оставалась рецептурно-методической, тем не менее, это обеспечило появление монументальной архитектуры с её строгой симметрией и грандиозностью. Самые знаковые образцы этой архитектуры возникали к окончанию «сатических циклов» периодом в 1461 египетский гражданский год по 365 дней в каждом или 1460 юлианских лет в среднем $365+1/4$ дней в каждом. Египтяне встречали новый год в соответствии с его точным астрономическим измерением, и после окончания такого цикла имел место карнавал, продолжавшийся до трех лет, как ключевой момент культуры и искусства. Методология культуры Древнего Китая тяготела к ясности, здесь поражают экзамены на звание мандарина (чиновника), которые включали в себя умение писать стихи. Таким образом, эта ясность основывалась на цельности всех свойств человеческих души и сознания. Китайцы решали вопросы, связанные с реальностью, жизнью, их не волновали трансцендентальные проблемы. Методология этого искусства стремилась к классическим образцам. Зато в искусстве Древней Индии было много мистического элемента, так что на первый план здесь выходит герменевтика и другие способы толкования произведений: семиотика, феноменология, метафизика.

На этом этапе эпос достиг своих классических высот. «Махабхарата», «Рамаяна», поэмы Гомера, Вергилия являются вершинами эпоса, на которые равнялись все последующие творения, возникавшие с одной стороны самобытно в различных регионах, но с другой – будучи связанными ритмами архетипов в единое цивилизационное целое. Эти великие эпосы подробно институализированы в литературу, театр, скульптуру, архитектуру, музыку, кино и т.д. Их исследования опираются на социальные, культурологические и литературоведческие методы. Время между VIII – II вв. до н.э. называют «осевым временем». Вокруг 37-ой параллели северной широты в Китае, Индии, Передней Азии, Ближнем Востоке, Греции зародились основания наук, искусств, философии и духовность в целом.

Греческая классика, искусство эллинизма и Древнего Рима. Образы и формы античной литературы и искусства стали основанием классицизма. Термин возник позже уже в европейской культуре, став одним из магистральных направлений её развития. Расцвет древнегреческой классики приходится на V-IV вв. до н.э., когда греки победили в войнах с Персией, установили союз всех городов – государств, сначала морской, а затем политический, что привело к созданию демократических институтов в обществе. На этом этапе огромных высот достигли архитектура, скульптура, литература, театр, зародилась философия. Здесь же случился первый расцвет герменевтики, в виде экзегетики истолковывающей Библию. Древнегреческая литература «наглядно показывало путь к гармоническому развитию» [14, с. 107], а изобразительное искусство наглядно воплощало его в художественных образах. Здесь возникла «эмпатия» имевшая иррациональное ядро, но опиравшаяся в то же время на социальные, культурологические, исторические натуралистические, холистические методы и подходы.

Эллинистическое искусство (от завоевания Филиппом – отцом Александра Македонского – Древней Греции до победы Октавиана над Антонием и Клеопатрой у мыса Акций) развивалось в нескольких центрах мировой культуры: в Александрии (в дельте Нила), Пергаме, Афинах. Здесь произошел второй общекультурный синтез Запада (древние греки) и Востока. Первый синтез часто связывают с миграцией ариев из центральной Европы

в Переднюю Азию и в Индию. В этом эллинистическом синтезе (иногда эту эпоху продлевают до 527 г. – год закрытия Академии Платона в Афинах) были достижения, которые до сих пор поражают воображение: Александрийская библиотека с 700000 рукописей, архитектурные сооружения семи чудес света, выдающиеся достижения в астрономии, математике, медицине, натурфилософии. Здесь уже началось рациональное изучение различных видов искусства, сохранились методические указания в трудах философов и ученых. Синтез все подходов – основа методологии исследования искусства этого этапа.

Во втором, первом веках до н.э. Римская империя, начав свою историю с этрусков в VIII-VII до н.э., достигла своего расцвета. Её культурная политика была очень прагматичной. Пантеон богов был взят из Древней Греции, но переименован, литература также в значительной степени определялась последней (Вергилий как бы продолжатель Гомера). Все здесь достигло своих пределов: инженерное искусство (мосты, акведуки, дороги), агрономия, строительство храмов, городов. Потрясает римская скульптура, особенно портрет – правдивый жизненный, разоблачительный до самых сокровенных тайн души, выходящий за пределы классических интерпретаций человека. Однако с III в. римская скульптура уже не так гармонична, как в период своего классического канона. Здесь появляются тайны, связанные не с мистикой, а с душой и духом. Поэтому методы приобретают философские очертания.

Исследования М. М. Бахтина позволили найти оптимальную методологию для исследования античного романа. – три романских хронотопа: авантюрный, авантюрно-бытовой и биографический. Хронотоп был заимствован Бахтиным из естествознания (физиологии), продемонстрировав тем самым тесную связь гуманитарных и естественных наук. Эти три тапа оказались чрезвычайно продуктивными и определили развитие авантюрного романа до середины XVIII века, а двух других еще ближе к нашей эпохе.

Средние века и Эпоха Возрождения. Средние века – эпоха протяженная: с IV (VI) по XIV (XVII) века в зависимости от социальных условий в конкретных странах. Это относится главным образом к Европе. В Японии средние века продолжались до революции Мэйдзи (1868), в Турции и во многих африканских странах до начала XX столетия. Западноевропейское искусство подразделяется на этапы: дороманский (VI-X вв.), романский (XI-XII вв.), готический (XIII-XV вв.). Романский – от связей средневековой архитектуры с римской, готика – от готов и первоначально означало негативную оценку варварского искусства. Эти связи с римской культурой сохранили помимо государств Аппенинского полуострова южная и юго-западная Франция. В XII в. состоялся максимальный расцвет романского искусства, которое стало общеевропейским. Что касается готики, то его считают и кульминацией, и отрицанием романского искусства, исследование которого следует вести с привлечением философских методов диалектики и метафизики. Отрицание предыдущего этапа способствует возникновению универсализма последующего. Готикой даже стали называть все западноевропейское искусство до эпохи Возрождения. Методология здесь сводилась к методикам как у ремесленников. Она восходила к Богу, но её интерпретация сводилась к упрощенным схемам.

Эпоха Возрождения (по фр. Ренессанс, по итал. Ринашименто) включает в себя четыре века: дученто (XIII в.) – треченто (XIV в.), кватроченто (XV в.), чинквеченто (XVI в.). Здесь также имел место синтез разнородностей, но далеко не во всех сферах духа он состоялся как целостность. В философии и сопредельных с ней науках этот синтез превратился в попытки собрать все предшествующие направления, но не удалось найти основания, на котором это оказалось бы возможным. В итоге получилась эклектика, но благодаря ей осуществился прорыв XVII столетия. Вместе с предшествующим ему XVI в. это время часто

называют вторым осевым временем. Как и первое осевое время, о котором говорилось выше это была фундаментальная духовная революция, определившая развитие человечества на столетия вперед.

Литература Средних веков и Эпохи Возрождения характеризуется созданием шедевров: Божественная комедия Данте, трагедии Шекспира, Дон Кихот Сервантеса и многие другие творения (Беовульф, Старшая Эдда, Песнь о Нибелунгах, Боккаччо, Петрарка) создали матрицу общечеловеческой культуры, которая была незыблема несколько веков до сих пор оказывая влияние на развитие нашей цивилизации. Для исследования этих произведений традиционно используется практически весь набор отмеченных выше методов – от исторической поэтики до герменевтики и семиотики).

Новое время сделало искусство очень разнообразным, в XVIII и особенно в XIX направлений и стилей становилось все больше. Так, в XVII и первой половине XVIII вв. вступили во взаимодействие стили барокко, рококо, классицизм, в результате чего последний расцвел и окреп. Эти стили сменили готику и романские этапы развития искусства. Барокко делает акцент на эмоциях, динамике, контрастах тени и света, открытой композиции; рококо – продолжает тенденции барокко, делая сюжеты декоративными и фривольными. На развитие искусства и культуры в целом этого периода оказали воздействие первая (XVII в.) и вторая (вторая половина XIX начало XX столетий) научные революции. Здесь начали работать все отмеченные выше методы. Они распределялись по видам, жанрам искусства, действовали порознь, совместно, дополняя и направляя друг друга. Здесь многие методы сформировались как строгие научные. Герменевтика как наука сложилась благодаря Шлейермахеру, а как раздел философии благодаря Дильтею. Семиотика благодаря Пирсу также сформировала свои основания. И такое развитие было присуще большинству из перечисленных выше методов.

Литература Нового времени настолько обширна, что требует специального исследования. Она создала невиданные ранее типы произведений: роман-исповедь, «роман-река», роман на стыке научного или философского исследования написанным признанным специалистом в какой-либо области. Философы Вольтер, Руссо, Монтескье, Дидро и многие другие были выдающимися писателями. Человеческая комедия Бальзака (девятью шестью произведений), Ругон-Макары Золя – полотна характеризующие целые эпохи.

Современность, то есть XX и XXI века породили наиболее сложные виды искусства. Здесь в качестве магистральных направлений могут быть выделены модернизм и постмодернизм, которые оказались тесно переплетены с философией, так что связанная с ней методология имела возможность развиваться как самостоятельная дисциплина, что в свою очередь оказывала влияние на взаимодействие различных направлений искусства. Методология на этом этапе стала самостоятельной наукой и определяющим разделом философии, в которой могут быть яркие направления и под-направления. В настоящей работе эти вопросы могут быть только обозначены, поскольку они безграничны, глубоки и требуют специальных исследований. Можно подчеркнуть, что отмеченные выше философские методы получили свое дальнейшее развитие в феноменологии, метафизике, семиотике, герменевтике. Например, Ю.М. Лотман разработал концепцию семиосферы, которая охватывает все виды искусства.

Литература современности не только использовала отмеченные выше методы, но предлагала новые, например, на основе теории систем, синергетики, информатики. Появилось множество новых жанров и стилей – от фантастики (бытовой, научной, культурологических моделей) до кавер-версий, романов-притч – загадок и т.п. Пышным цветом расцвел жанр утопии и антиутопии. Литература тесно сомкнулась с кино, телевидением, интернетом.

Методология для наиболее важных направлений и стилей искусства

Эпос – в наиболее широком смысле слова один из трех родов литературы (вместе с лирикой и драмой). Это объективная поэзия, являющаяся внешней по отношению к рассказчику, зрителю и к самой себе. Здесь может быть использовано много методов: все социологические, культурологические (архетипы, хронотопы), коммуникационные (теория систем, синергетика), феноменологические, герменевтические, семиотические и т.п.

Классицизм – окончательно сформировался в Европе к XVII столетию, прежде всего, во Франции, на основе античных представлений об искусстве, а также в противостоянии с барокко и рококо. Он также продолжал развивать принципы эпохи Возрождения. Чтобы не было путаницы лучше говорить о *неоклассицизме*. Наиболее яркими его характерными чертами являются строгость композиций и линейная манера исполнения. Наиболее ясная ситуация сложилась в литературе благодаря творчеству Корнелия и Расина, прозы Монтеня, философии Декарта. В его основе лежали строгие формы и понимание изящного, логика и рационализм. В неоклассической драматургии сложился принцип «единства места, времени и действия». Если возникала необходимость в историческом экскурсе, то герой или героиня рассказывали все необходимое своим наперсникам. В архитектуре процесс шел в таком же направлении, но гораздо медленнее, в живописи, а также графике формирование классицизма происходило гораздо сложнее.

Имеется фундаментальная литература по этому направлению. Так, Ф. Зелинский писал о книге Г. Вельфлина: «его рассуждение о «классическом искусстве» само стало классическим в указанной области» [15, с. X]. Свою методологию исследования искусства Вельфлин развивает на трех выделяемых им в качестве модельных направлениях: живописи, пластике, архитектуре [16, с. 94].

Романтизм – зародился в Германии в конце XVIII в., характеризуется повышенным вниманием к жизни личности, опираясь как на одно из оснований на классическую немецкую философию. Противопоставляет свои принципы классицизму и Просвещению: вместо культа разума ищет идеалы в естественном единстве человека и природы, в интуиции и бессознательном. Распространился во многих странах и направлениях, особую известность приобрели литературные, художественные и музыкальные произведения: Байрона, раннее творчество Пушкина, Лермонтова, Жерико, Делакруа, Шуберт, Шопен и т.п. Романтизм бурно развивался в России во многих видах искусства, но прежде всего в поэзии. Благодаря романтизму в Россию проникла классическая немецкая философия, проводником которой стали труды Шеллинга этой направленности.

Реализм – (от лат. действительный) – направление в искусстве второй половины XIX в., ориентированное на наиболее полное и адекватное отражение действительности, имеет различные под-направления, опирающиеся на позитивизм и противостоящие романтизму и академизму. С точки зрения методологии выделяют три основных значения термина: историко-философское, психологическое (например, творчество Ф. М. Достоевского), историко-культурное, включая трансформацию реализма в натурализм. Последний стремится описать реальность «до конца» со всеми её ужасами. Реалистами были русские «художники-передвижники». Но мировых высот достигла русская литература в лице Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, которые развили этот жанр до его возможных пределов. Здесь могут все методы социально-гуманитарных наук, сведенные воедино на основе интервального подхода.

Модернизм и постмодернизм – сложились соответственно в начале и во второй половине XX столетия. Модернизм – означает «новое искусство», но особенности его развития

и методологии исследования в экспрессионизме, кубизме, футуризме, абстракционизме, сюрреализме, дадаизме, риджонализме и других под-направлениях оказались очень разными [17]. Постмодернизм представляет собой развитие основных принципов и постулатов постструктурализма и деконструктивизма, рассматривая мир и сознание как тексты. Постструктурализм синтезировал эти принципы и практику современного искусства создав набор своих стилей, для исследования которых используются все перечисленные выше методы, а также новые подходы, создаваемые по мере его развития. Искусство этих направлений оказалось тесно переплетено с философией, которые развивают и укрепляют друг друга.

Литература этих направлений включает в себя произведения выдающихся философов (Сартра, Умберто Эко, Бовуар). Литература, по мнению современного американского философа Р. Рорти, вследствие своей гибкости и большей доступности вытеснила философию. Многие ученые и философы эффективно работали на стыках с литературой.

Заключение

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что рационализированная методология исследования произведений искусства имеет значительные перспективы. Используя различные виды синтеза в различных жанрах и между ними можно получить единую целостную картину восприятия произведений. Методы восприятия находятся в определенных ритмических соотношениях с методами создания этих произведений. Исследование этих соотношений, ритмических рядов также весьма перспективный подход.

Опора на пределы восприятия, связанные, как правило, с великими тайнами выдающихся произведений искусства, аналогична пределам, на которые опирается методология науки или религиозные откровения, и позволяет связать рациональное с иррациональным в этом процессе познания. Еще одно перспективное направление связано с совершенствованием известных методов семиотики, герменевтики, социологии, культурологии, теории коммуникаций. Их эволюция также стремится к единству, целостности и взаимной дополнительности.

Литература

1. Мартынова Д. В. Формирование и развитие философско-теоретических аспектов русской культуры. *Научное обозрение. Искусствоведение и Культурология*. 2021; (1): 23-26.
2. Алехина Н. В. Габитарный вид как транслятор изменений культуры в эпоху глобальных перемен. *Научное обозрение. Искусствоведение и Культурология*. 2020; (1): 8.
3. Кортунова Н. Д. *Знаки, символы и аллегории в живописи*. Москва : АСТ, 2025: 224.
4. Данилова В. С. Философия музыки в контексте математики. *Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия «Педагогика. Психология. Философия»*. 2024;(3):86-95.
5. Кожевников Н. Н., Данилова В. С. О методологии эстетики. *Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия «Педагогика. Психология. Философия»*. 2024;(4):182-189.
6. Фриче Г. *Социология искусства*. Москва : Едиториал УРСС. 2003: 208.
7. Волкова П. *Полная история искусств: курс лекций*. Москва : АСТ, 2022: 512. с.
8. Сарабьянов Д. *Модерн. История стиля*. Москва: АСТ, 2025: 240.
9. *Мифы в искусстве (по Рене Менару)*. Москва: Современник, 1996: 271.
10. Стасов В. В. *Избранные статьи о русской живописи*. Москва, 1984: 154.
11. Стравинский И.Ф. *Музыкальная поэтика*. Пер. с англ. Москва: АСТ, 2021: 160.
12. *История зарубежного искусства*. Москва: Изобразительное искусство, 1980: 472.
13. *Малая история искусств. Искусство Древнего Востока*. Москва: Искусство, 1976: 376.
14. *Малая история искусств. Античное искусство*. Москва: Искусство, 1972: 357.
15. Вельфлин Г. *Классическое искусство*. Санкт-Петербург: Алетейя, 1999: X+319.

16. Вельфлин Г. *Основные понятия истории искусств*. Санкт-Петербург: Мифрил, 1994: XVIII: 398.
17. *Модернизм. Анализ и критика основных направлений*. Москва: Искусство, 1973: 280.

References

1. Martynova D.V., Rodermel T.A. Formation and development of philosophical and theoretical aspects of Russian culture. *Scientific review. Art criticism and cultural studies*, 2021; (1):23–26 (in Russian).
2. Alekhova N.V. Habitual appearance as a translator of cultural changes in the era of global changes. *Scientific review. Art criticism and cultural studies*, 2020;(1):8 (in Russian).
3. Kortunova N.D. *Signs, symbols and allegories in painting*. Moscow: AST; 2025:224 (in Russian).
4. Danilova V.S. Philosophy of music in the context of mathematics. *Bulletin of the North-Eastern Federal University. Series «Pedagogy. Psychology. Philosophy»*. 2024;(3):86–95 (in Russian).
5. Kozhevnikov N.N., Danilova V.S. On the methodology of aesthetics. *Bulletin of the North-Eastern Federal University. Pedagogy. Psychology. Philosophy*. 2024;(4):182–189 (in Russian).
6. Fritsche G. *Sociology of Art*. Moscow: Editorial URSS; 2003:208 (in Russian).
7. Volkova P. *Complete History of Art: Lecture Course*. Moscow: AST; 2022:512 (in Russian).
8. Sarabyanov D. *Modern. History of Style*. Moscow: AST, 2025: 240 (in Russian).
9. *Myths in Art* (according to Rene Menard). Moscow: Sovremennik; 1996:271 (in Russian).
10. Stasov V.V. *Selected articles on Russian painting*. Moscow; 1984:154 (in Russian).
11. Stravinsky I.F. *Musical poetics*. Trans. from English. Moscow: AST; 2021:160 (in Russian).
12. *History of Foreign Art*. Moscow: Izobrazitelnoe Iskusstvo; 1980:472 (in Russian).
13. *Minor History of Art. Art of the Ancient East*. Moscow: Iskusstvo; 1976: 376 (in Russian).
14. *Minor History of Art. Ancient Art*. Moscow: Iskusstvo; 1972:57 (in Russian).
15. Wölfflin G. *Classical Art*. Sant Petersburg: Aleteia; 1999:19 (in Russian).
16. Wölfflin G. *Basic Concepts of Art History*. Sant Petersburg: Mithril; 1994:398 (in Russian).
17. *Modernism. Analysis and Criticism of the Main Trends*. Moscow: Iskusstvo; 1973:280 (in Russian).

Сведения об авторе

ДАНИЛОВА Вера Софроновна – д. филос. н., профессор кафедры философии, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова», г. Якутск, Российская Федерация, ORCID: 0000-0003-3201-0687, SPIN: 9303-7094.

E-mail: vs.danilova@s-vfu.ru

Information about the author

Vera S. DANILOVA, Dr. Sci, (Philosophy), Docent, Professor, Department of Philosophy, M. K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russian Federation, ORCID: 0000-0003-3201-0687, SPIN: 9303-7094.

E-mail: vs.danilova@s-vfu.ru

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interests

The author declares no relevant conflict of interests.

Поступила в редакцию / Submitted 12.03.25

Принята к публикации / Accepted 19.06.25