

Цикл как форма художественного произведения в искусстве: теоретический аспект

Былинкина В.В.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», Минск

В данной статье цикл позиционируется как актуальное явление в искусстве, которое внесло свою лепту в формирование национальных и культурных художественных ценностей. Циклическая форма в тех или иных формах присутствовала в произведениях разных народов, получила большое распространение в XIX веке, а в искусстве XX века приобрела поистине всеохватывающий характер. Основной исследовательский интерес состоит в области изучения вопросов, касающихся теоретического обоснования понятия «цикл» и выявления ключевых понятий (циклизация и целостность) в понимании природы цикла. В связи с необходимостью представить цикл как форму художественного произведения в искусстве автором уточняются ведущие признаки формообразования цикла, которые выступают в качестве ключевых во всех видах искусства, акцентируется внимание на выявлении основных типов циклов в музыкальном (сюитный и сонатно-симфонический) и изобразительном (диптих, триптих и полиптих) искусствах, а также в художественной литературе (лирический и прозаический). В настоящее время цикл становится доминирующей формой художественного произведения в искусстве XX века, в связи с появлением технологических видов искусства и с широким распространением массовой культуры.

Ключевые слова: цикл, циклическая форма, художественное произведение, цикличность, целостность.

(Искусство и культура. – 2022. – № 1(45). – С. 20–24)

Cycle as a Form of a Work of Art: the Theoretical Aspect

Bylinkina V.V.

Education Establishment “Belarusian State University of Culture and Arts”, Minsk

In the article, cycle is positioned as an topical phenomenon in art, which has contributed to shaping national and cultural artistic values. Gradually evolving, the cyclic form in various forms was present in the works of different peoples, became widespread in the XIX century, and in the art of the twentieth century it acquired a truly all-encompassing character. The main research interest extends to the study of issues related to the theoretical justification of the concept of “cycle” and the identification of key concepts (cyclization and integrity) in understanding the nature of the cycle. Due to the need to present the cycle as a form of an artistic work in art, the author clarifies the main features of shaping the cycle, which act as the main ones in all types of art, focuses on identifying the main types of cycles in musical (suite and sonata-symphony cycles) and visual (diptych, triptych and polyptych) arts, as well as in fiction (lyrical and prose cycles). It is emphasized that the cycle is becoming the dominant form of an artistic work in the art of the XX century, due to the appearance of technological art forms and the wide spread of mass culture.

Key words: cycle, cyclic form, a work of art, cyclicity, integrity.

(Art and Cultur. – 2022. – № 1(45). – P. 20–24)

В наше время, когда наметилась тенденция к пересмотру устоявшихся понятий, известных стилей и жанров, есть необходимость взглянуть на одну из самых длительно развивающихся форм, которая имеет необычайно богатую традицию в различных видах искусства, – форму цикла. Цикл, представляя собой художественное произведение, состоящее

из двухчастных работ или многочастных полотен, является одним из основных жанров искусства как старого, так и нового времени.

Создание произведений циклической формы, в которых используются схожие принципы, методы и способы создания, подтверждает мысль о том, что в разных видах искусства существуют не только наиболее общие

Адрес для корреспонденции: e-mail: ameli-007@mail.ru – В.В. Былинкина

закономерности формообразования, но и постоянный смысловой диалог. Музыкальные, поэтические, живописные, графические произведения, раскрывая глубинный авторский смысл, дают возможность гармоничного существования их в единой структуре.

Цель исследования – выявить и охарактеризовать особенности цикла как формы художественного произведения в искусстве.

Понятие «цикл». Слово «цикл» (kyklos) древнегреческого происхождения изначально использовалось в значении «круг», «окружность». С точки зрения исследователей О. Белоусовой и О. Дашевской, «происхождение термина “цикл”, с одной стороны, связано с предромантической философской эстетикой, где оно возникло; с другой – наиболее распространенным явлением циклизации стало во второй половине XIX века» [1, с. 6]. Однако в европейской теории искусства «цикл» впервые возникает на рубеже XVIII–XIX вв., в период становления романтизма. Достаточно вспомнить фортепианный цикл «Времена года» П. Чайковского, цикл портретов «Смолянки» Д. Левицкого, «Маленькие трагедии» А. Пушкина. Все же многие работы той эпохи, принадлежащие к циклической композиционной форме, циклами, как таковыми, не назывались.

В дальнейшем понятия «цикл», «цикличность», «циклизация» становятся достаточно употребительными, встречаясь в переписках поэтов, художников, композиторов эпохи романтизма, а также в высказываниях критиков. В настоящее время это понятие применяется в разнообразных областях деятельности человека и имеет более пятнадцати различных значений.

Понятие «цикл» обладает зачастую разным содержанием в различных национальных традициях. Даже сами термины, используемые для обозначения этого понятия, различны в разных языках: немецкий *zyklus*, английские *sequence* и *cycle*, французские *ensemble* и *serie*, греческий *κυκλος* и др. Каждый из этих терминов отражает разное понимание и истолкование явления цикла. Все это говорит нам о том, насколько широка область применения понятия «цикл».

Исследователи дают различные трактовки данного понятия. Так, Е. Пепеляева определяет его широкое и узкое толкование: «Цикл в широком значении – это совокупность произведений, содержащих любой общий признак (тему, идею, жанр, героя, отдельные композиционные особенности и т.д.). В узком значении цикл – это совокупность произведений, представляющих собой художественную целостность, созданную писателем, и обладающую

общим заголовком, заданной композицией, устойчивостью публикаций» [2, с. 176].

В. Прокопцова в искусстве циклическую форму расценивает как «неограниченное, открытое множество относительно самостоятельных произведений, объединенных общей идеей, которые можно рассматривать как в синхронном, так и в диахронном развертывании» [3, с. 317]. По мнению Л. Ляпиной, циклом является «тип эстетического целого, представляющий собой ряд самостоятельных произведений, принадлежащих одному виду искусства, созданных одним автором и скомпонованных им в определенную последовательность» [4, с. 24].

Российским исследователем Л. Яницким в работе «Циклизация как коммуникативная стратегия в современной культуре» (2000) понятие «цикл» трактуется как «скульптурная группа, музыкальный альбом, подборка стихов, выставка картин – все это явления одного ряда, хотя и с разным организующим субъектом» [5, с. 171]. Впрочем, Б. Асафьев подчеркивает слитность цикла, его неделимость на отдельные номера: «Цикл стягивается в неделимое спаянное произведение» [6, с. 173]. Следовательно, ученый осмысливает цикл как единую художественную композицию.

Таким образом, сегодня искусствоведение еще не выработало исчерпывающих и единых определений понятия «цикл». Различное восприятие и толкование проявляется при сравнении терминов, используемых для обозначения данного понятия в разных национальных традициях.

Циклизация и целостность как ключевые понятия в понимании природы цикла. В изучении проблем, связанных с циклом, часто фигурирует понятие «циклизация». Термин «циклизация» заимствован из области литературоведения и связывается исследователями в первую очередь с творческой практикой поэтов-символистов.

Важно отметить, что сущностный признак цикличности – повторение, которое лежит в основе самой жизни и законов природы. Осознание бесконечного повторения нашло отражение еще в древнейших мифах об умирающих и воскрешающих божествах (Осирис, Адонис, Дионис). В разных культурах символом бесконечной цикличности являлись Феникс, жук-скарабей, а метафорами – круг, колесо, яйцо. О принципе повторения в ходе мировых событий высказывались еще античные мыслители (Пифагор, Гераклит, Лукреций). В эпоху Ренессанса теорию «повторяющейся цикличности» разрабатывал Н. Макиавелли. В XX веке интерес к идеям

повторения и цикла проявился в историко-социальных концепциях (Н. Данилевский, О. Шпенглер, Л. Гумилев, П. Сорокин).

Соответственно, у феномена циклизации нет ни временных, ни культурных рамок, он присущ всем историческим эпохам и всем национальным культурам. Так, объединение произведений в ряды, последовательности, группы, серии было характерно для искусства изначально. Например, в литературоведении известна циклизация мифов (Критский, Фиванский или Троянский циклы, мифы о подвигах Геракла, об Аргонавтах), в искусствоведении – циклизация серий живописных и графических работ (наскальные рисунки в пещере Альтамира).

В своем исследовании А. Янушкевич объясняет возникновение циклизации как явления следующим образом: «Первое, что формировало концепцию, своеобразную философию цикла, было стремление к единству мирообраза, интеграции единой мысли, превращающее частное в систему и целостность. Соотношение частного и общего, бытового и бытийного обусловило тенденцию, авторскую интенцию к собиранию и обобщению разнообразных жизненных материалов» [7, с. 71]. Сам принцип циклизации позволяет автору расширять установленные жанровые рамки и становится одним из важнейших инструментов создания целого из разрозненных частей.

Ключевым для понимания природы цикла также является понятие «целостность». По общепризнанному определению целостность «характеризуется новыми качествами и свойствами, не присущими отдельным частям, но возникающими в результате их взаимодействия в определенной системе связей» [8, с. 475]. Важно обозначить, что каждое произведение, входящее в цикл, может существовать как самостоятельная художественная единица, но, будучи извлеченной из него, теряет часть своей значимости. Исследователь И. Фоменко отмечает: «Прежде всего, цикл ощущается как целостность, где отдельная часть “разительно меняет свой рельеф”, становясь элементом новой целостности, определяющая черта которой – концептуальность» [9, с. 116].

Из этого следует, что цикл формируется на пересечении двух составляющих – циклизации и целостности. Данные понятия позволяют самостоятельным частям вступать в контакт с окружающими их разделами и обретать новые качества и свойства, которые помогают оценивать их как цикл, как единое художественное произведение.

Основные признаки формообразования и типы циклов в искусстве. Следует отметить,

что средствами развертывания художественного образа циклической формы являются последовательность, линейность изложения, раскрытие заявленной в названии темы, темпоритм движения, органичные чередования относительно самостоятельных произведений, входящих в цикл. Данные требования к формообразованию цикла выступают в качестве основных во всех видах искусства. Искусствовед В. Прокопцова пишет о дифференциации определений:

1. В изобразительном искусстве цикл характеризуется как серия или группа живописных или графических работ, задуманных как единое целое и объединенных сюжетным повествованием.

2. Литературоведение рассматривает цикл как специфическую жанровую форму, возникающую при объединении относительно самостоятельных произведений в целостность более высокого порядка.

3. В музыковедении цикл определяется как музыкальная форма произведения, предполагающая наличие отдельных частей, самостоятельных по строению, но связанных единством замысла [3].

Но общность определений очевидна, и к числу обязательных признаков цикла можно отнести целостность замысла, программное заглавие, сюжетное единство относительно самостоятельных произведений, линейную повествовательность, единство образно-стилистического решения.

Цикл воплощает в себе разнообразное и многогранное содержание произведения, которое объединено художественным замыслом. В. Прокопцова отмечает, что «чаще всего форма в таких произведениях искусства становится обозначением циклического времени (время года, суток) или жанрового соподчинения (циклы портретов, пейзажей, романсов, инструментальных или хореографических миниатюр, поэтических или прозаических литературных произведений)» [3, с. 316].

В музыковедении как теоретически более разработанной области искусствоведения исследователь Т. Кюрегян выделяет два типа циклов [10]:

1. Сюитный, который предполагает непосредственную связь с танцевальными и песенными жанрами, контрастное сопоставление самостоятельных частей, сравнительную свободу целого в отношении количества, порядка и характера частей, простоту их строения (Французские и Английские сюиты И. Баха, сюита «Пер Гюнт» Э. Грига, сюита «1922 год» П. Хиндемита, «Маленькая сюита» В. Лютославского и др.).

2. Сонатно-симфонический, который включает в себя от двух до пяти частей, а каждая из этих частей выполняет особую драматургическую функцию и раскрывает определенную сторону единой концепции. Специфика данного цикла раскрывается в композиционно-драматургическом и идейно-художественном единстве целого (Парижские и Лондонские симфонии Й. Гайдна, тридцать две сонаты Л. Бетховена, три фортепианных концерта С. Рахманинова, пятнадцать струнных квартетов Д. Шостаковича и др.).

Искусствовед В. Прокопцова утверждает, что по аналогии с музыкальными циклами в изобразительном искусстве живописные произведения также сложились в крупные циклические формы [8]:

1. Диптихи, состоящие из двух живописных, рельефных или декоративных частей («Адам и Ева» А. Дюрера, «Мужчина и женщина на лестнице» О. Ренуара, «Диптих Мэрилин» Э. Уорхола).

2. Триптихи, имеющие в своем составе три композиционные части («Сад наслаждений» И. Босха, «Воздвижение креста» П. Рубенса, «Цветы» М. Врубеля, «На Шипке все спокойно!» В. Верещагина и др.).

3. Полиптихи, которые представляют собой живописные или рельефные произведения из многих частей («Гентский алтарь» братьев ван Эйков, «Лавки» Ф. Снейдерса, «Времена года» Н. Пуссена и др.).

Несомненно, изучая конкретные произведения циклической формы, литературоведы также стремятся классифицировать и типологизировать проявления циклизации. Так, теоретики в области литературы выделяют две особые разновидности цикла:

1. Лирический (стихотворный), который строится на сложных фабульных, тематических и ассоциативных связях. Именно в лирике циклические образования, характерные для всех родов литературы, достигли максимального многообразия («Западно-восточный диван» И. Гёте, «Северное море» Г. Гейне, «Наполеоновский цикл» Дж. Байрона, «Башня» У. Йейтса, «Полые люди» Т. Элиота).

2. Прозаический, особенность которого заключается в том, что он возникает из самостоятельных законченных текстов и может существовать изолированно, вне цикла («Записки охотника» И. Тургенева, «Повести Белкина» А. Пушкина, «Плотничьи рассказы» В. Белова, «Записки из мертвого дома» Ф. Достоевского).

Цикл как доминирующая форма в искусстве XX века. Понятие «цикл» становится особым предметом интереса ученых в конце XIX – начале XX века, что было вызвано распространённостью циклов в искусстве и культуре

в целом. Исследователь Л. Яницкий утверждает, что цикл занимает место «доминирующей формы художественного выражения, отражающей протекающие в искусстве XX века процессы и служащие моделью их воплощения» [5, с. 174].

Согласно Т. Даниленко, широкое распространение в художественной практике XX века получил принцип повторения, который, как отмечалось ранее, является сущностным признаком цикличности. Автор резюмирует, что, во-первых, это связано с появлением технологических видов искусства (кино-, фото-, медиа-), а во-вторых, актуализация принципа повторения связана с широким распространением массовой культуры, для которой использование приемов повторения стало залогом спроса и востребованности [11].

В настоящее время цикличность становится и основным приемом выстраивания телевизионного повествования. Ключевой тезис Т. Даниленко заключается в том, что «новостные выпуски, телепрограммы, сериалы воспроизводятся с периодичностью, обусловленной человеческой жизнью, по аналогии с которой телевизионные дневные, недельные, годовые циклы потенциально повторяются бесконечное число раз» [11, с. 56].

К тому же феномен телевизионной цикличности проявился в игровых и неигровых телефильмах, например, в работах таких белорусских режиссеров, как В. Дашук («У войны не женское лицо»), М. Пташук («Время выбрало нас»), В. Четвериков («Руины стреляют...») и др. Сегодня на белорусском телевидении транслируются многосерийные документально-публицистические проекты: «Кинометры войны» (ОНТ, в эфире с 2009 г.), «Оружие победы» (Первый канал, в эфире с 2007 г.), «Война известная и неизвестная» (СТВ, в эфире с 2009 г.), «Обратный отсчет» (ОНТ, в эфире с 2008 г.), «Жаркая осень 1939» (СТВ, в эфире с 2010 г.), «История БССР. Краткий курс» (СТВ, в эфире с 2009 г.) и др.

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что цикл как форма художественного произведения органично вписался в художественную литературу, в музыкальное и изобразительное искусство, а позже и в экранную культуру. Постепенно эволюционируя, циклическая форма в тех или иных формах присутствовала в произведениях разных народов, получила большое распространение в XIX веке, а в искусстве XX века приобрела поистине всеохватывающий характер. Однако теоретическое осмысление понятия «цикл» впервые формируется только в XIX веке, в период становления

романтизма. В настоящее время изучение данной формы представляет собой перспективное направление в искусствоведении. Впрочем, в наши дни цикл не только не потерял своего значения и актуальности, но и продолжает оказывать самое активное воздействие на формирование духовного мира современного человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белоусова, О.О. Поэтика цикла и книги в современном литературоведении / О.О. Белоусова, О.А. Дашевская // Вестник ТГУ. – 2014. – № 389. – С. 6–14.
2. Пепеляева, Е.В. Исследовательская циклизация лирики как теоретическая проблема / Е.В. Пепеляева // Вестник Пермского университета. – Пермь: ПГНИУ, 2012. – Вып. 2(18). – С. 174–180.
3. Прокопцова, В.П. Цикл и циклизация как форма концептуального расширения художественного образа в искусстве / В.П. Прокопцова // Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснай беларускай культуры: матэрыялы навук. канф., Мінск, 23–24 ліст. 2011 г. / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск, 2013. – С. 315–319.

4. Ляпина, Л.Е. Жанровая специфика литературного цикла как проблема исторической поэтики / Л.Е. Ляпина // Проблемы исторической поэтики: межвуз. сб. – 1990. – № 1. – С. 23–30.
5. Яницкий, Л.С. Циклизация как коммуникативная стратегия в современной культуре / Л.С. Яницкий // Критика и семиотика. – Новосибирск, 2000. – Вып. 1–2. – С. 170–174.
6. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс / Б.В. Асафьев. – М.: Музыка, 1971. – 373 с.
7. Янушкевич, А.С. Три эпохи литературной циклизации: Боккаччо – Гофман – Гоголь / А.С. Янушкевич // Вестник ТГУ. – 2008. – № 2. – С. 63–81.
8. Блауберг, И. Часть и целое / И. Блауберг // Философская энциклопедия. – М.: Музыка, 1970. – Т. 5. – С. 475–476.
9. Фоменко, И.В. Лирический цикл как метатекст / И.В. Фоменко // Лингвистические аспекты исследования литературно-художественных текстов. – Калинин, 1979. – С. 112–127.
10. Кюрегян, Т.С. Форма в музыке XVII–XX веков / Т.С. Кюрегян. – М.: Сфера, 1998. – 344 с.
11. Даниленко, Т.А. Принципы повторения как основа цикличности и серийности в экранной культуре / Т.А. Даниленко // Вестник БГУКИ. – 2010. – № 2. – С. 50–55.

Поступила в редакцию 02.09.2021