

На правах рукописи

Покидченко Ирина Михайловна

**ФЕНОМЕН ДЕКАДАНСА В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА**

Специальность 24.00.01 – Теория и история культуры

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата культурологии

Москва
2019

Работа выполнена на Секторе художественных проблем массмедиа Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Государственный институт искусствознания».

Научный руководитель:

Кондаков Игорь Вадимович – доктор философских наук, кандидат филологических наук, профессор, профессор кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет».

Официальные оппоненты:

Доброхотов Александр Львович – доктор философских наук, профессор кафедры наук о культуре Школы культурологии факультета гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Сайко Елена Анатольевна – доктор философских наук, профессор, руководитель образовательной программы «Культурология» исторического факультета ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гуманитарных наук».

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского».

Защита состоится 21 октября 2019 года в 14:00 на заседании Диссертационного совета Д 210.004.01 при Государственном институте искусствознания по адресу: 125009 Москва, Козицкий пер., 5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного института искусствознания по адресу: 125009 Москва, Козицкий пер., 5, и на сайте института.

Автореферат размещен на сайтах ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания» <http://sias.ru/research/dissovets/> и ВАК Минобрнауки РФ www.vak.ed.gov.ru.

Автореферат разослан «____» сентября 2019 г.

Ученый секретарь
Диссертационного совета,

кандидат философских наук

Вирен Денис Георгиевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования связана, прежде всего, с тем, что в современном обществе усилился интерес к особенностям европейской художественной культуры конца XIX – начала XX века, которые, как правило, носят обобщенное название *декаданс*. Это проявляется в большом количестве публикаций как сочинений авторов указанной эпохи, так и современных исследований на эту тему. Можно указать на значительное количество изданий работ А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, З. Фрейда; переизданий сочинений Ш. Бодлера, причем не только его художественных произведений, но и публицистики. Это же относится и к переизданию художественных и публицистических работ О. Уайльда, У. Морриса и других английских авторов этого периода. В сфере изобразительного искусства за последние годы издано большое количество альбомов, посвященных искусству модерна. И это лишь часть того, что можно назвать в области переиздания авторов конца XIX – начала XX века.

Очевидно, это связано с параллелями, которые возникают у людей в оценке современной эпохи и эпохи декаданса. Как показано в диссертации в истории культуры существовали переходные периоды между двумя эпохами, где первый этап такого переходного периода, характеризующийся закатом уходящей эпохи, можно назвать декадансом (упадком) в широком смысле слова. В работе кратко рассмотрены периоды «осени Средневековья», заката эпохи Возрождения, заката эпохи барокко и подробно – декаданс европейской культуры конца XIX – начала XX века. В такие периоды в обществе усиливается, с одной стороны, чувство ностальгии по уходящей эпохе, что в конце XIX века проявилось в терминах «*belle époque*» и «*fin de siècle*», а с другой стороны, разочарование в настоящем и ощущение неуверенности в завтрашнем дне, что порождает желание уйти в некий вымышленный мир. Наиболее ярко это проявляется в художественной литературе и изобразительном искусстве.

Современная эпоха также является переходной от одного мироустройства к другому, еще смутно представляемому философски и эстетически. До известной степени можно утверждать, что происходит упадок (декаданс) прежней культуры. В то же время происходит и поиск новой культурной парадигмы.

Степень научной разработанности проблемы

Проблемы, связанные с декадансом, в современной культурологической литературе рассматриваются, как правило, в более широком контексте. В частности можно выделить проблему декаданса в произведениях, посвященных исследованиям художественной культуры Серебряного века в

России. Здесь можно, прежде всего, указать на работы: Азизян И.А. «Диалог искусств Серебряного века», Асмус В.Ф. «Философия и эстетика русского символизма», Доброхотов А.Л. «Мир как театр в сознании Серебряного века. Античность и культура Серебряного века», Емельянов Б.В., Новиков А.И. «Русская философия Серебряного века», Ерохина Т.И. «Личность и текст в культуре русского символизма», Кондаков И.В. «Культура России», Кондаков И.В., Хренов Н.А., Соколов К.Б. «Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический и искусствоведческий аспекты», Кондаков И.В. «Серебряный век как “притча во языцах”», Минералова И.Г. «Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма», Сайко Е.А. «Культур-диалог философии и искусства в эпоху Серебряного века», Сайко Е.А. «Образ культур Серебряного века: культур-диалог, феноменология, риски, эффект напоминания», Шестаков В.П. «Искусство и мир в “Мире искусства”».

Другие произведения, в которых употребляется понятие декаданс, посвящены исследованиям культуры и искусства модернизма в Западной Европе. Здесь можно выделить такие работы: Андреев Л.Г. «Стиль жизни английского импрессионизма», Гайденок П.П. «Трагедия эстетизма», Казакова Л.В. «Женские и флоральные образы в декоративно-прикладном искусстве модерна», Ковалева О.В. «О. Уайльд и стиль модерн», Крючкова В.А. «Символизм в изобразительном искусстве», Куликова И.С. «Философия и искусство модернизма», Муравьева И.А. «Век модерна», Полонский В.В. «Между традицией и модернизмом», Радеев А.Е. «Ницше и эстетика», Савельев К.Н. «Исторические портреты английского декаданса», Соколова Н.И. «Творчество Данте Габриэля Россетти в контексте “средневекового возрождения” в викторианской Англии», Соловьев Е.А., Дейссен П. «О Ницше и его эстетико-философском аристократизме».

Современные авторы сходятся в том, что «дефиниция “декаданса” размыта» (Мисуно А.И. «Культура декаданса». СПб., 2000), что, как пишет К.Н. Савельев («Исторические портреты английского декаданса». Магнитогорск, 2008), «нельзя говорить о четко очерченной дефиниции и даже о преимуществах и корректности использования этого термина». Несмотря на то, что в современной культурологической литературе термин декаданс употребляется достаточно часто, он почти не рассматривается как самостоятельная проблема, а используется для характеристики других явлений культуры. Примером этого могут служить работы Савельева К.Н. «Литература английского декаданса: истоки, генезис, становление», Кина Д. «Демократия и декаданс медиа», Кристиана Д. «Символисты и декаденты», Nalbantian S. «Seeds of decadence in the late XIX-th century novel», Carter A.E.

«The idea of decadence in French literature 1830-1900», Aeistein J. «Decadentisme, symbolism, avant-garde dans les literatures europeennes». Одной из немногих работ, посвященной непосредственно исследованию декаданса, является монография А.И. Мисуно «Культура декаданса». Но Мисуно исследует декаданс прежде всего, как философское понятие, предлагая «новый космологический “нео-архаичный подход”» к исследованию этого явления. Поэтому можно сделать вывод, что систематизированное культурологическое исследование понятия декаданс еще недостаточно представлено в современной научной литературе.

В современной отечественной культурологической науке понятие декаданса в известной степени общо и неконкретно. В «Российском гуманитарном энциклопедическом словаре» декаданс определяется как распространенное во второй половине XIX – начале XX века явление в общественном сознании, вызванное кризисом традиционных гуманитарных идей. В словаре «Культура и культурология» дается определение декаданса как общее обозначение кризисных, упадочных явлений в философии, эстетике, искусстве и литературе конца XIX – начала XX века. Удовлетвориться подобным упрощенным определением декаданса сегодня невозможно.

Отдельные исследователи имеют различные взгляды на определение декаданса. Так, М. А. Воскресенская¹ считает, что «декадентство – это порождение исторической эпохи, определенных социокультурных условий». Близкая позиция у В. А. Крючковой², В. М. Толмачева³ и Н. А. Панова⁴, которые трактуют декаданс как комплекс определенных умонастроений и особый тип мировосприятия. Причиной этого мировосприятия Г. П. Сидорова считает «совокупность кризисных явлений буржуазной культуры конца XIX – начала XX века»⁵. Другие же исследователи, такие как С. А. Яровенко⁶ и М. С. Кунафин⁷, связывают декаданс конца XIX века с циклами

¹ Декаданс, символизм, модерн. К вопросу о разграничении понятий // Декаданс в Европе и России: материалы международной конференции «Декаданс в Европе и России: 150 лет под знаком смерти»: сборник статей. Волгоград, 2007.

² Крючкова В. А. Символизм в изобразительном искусстве: Франция и Бельгия 1870–1900. М.: Искусство, 1994.

³ Толмачев В. М. Декаданс: опыт культурологической характеристики // Вестник МГУ. Филология. М.: 1991. № 5.

⁴ Панов Н. А. Ценности культуры в искусстве западноевропейского декаданса: диссертация. Великий Новгород, 2002.

⁵ Сидорова Г. П. Декаданс в повседневной жизни, представлениях и нравах Серебряного века // Декаданс в Европе и России: 150 лет под знаком смерти: материалы международной конференции. Волгоград, 2007. С. 28.

⁶ Яровенко С. А. Декаданс и проблема диалектики культурных тенденций де- и ре- мифологизации // Декаданс в Европе и России: 150 лет под знаком смерти: материалы международной конференции. Волгоград, 2007.

в развитии культуры, где кризисы культуры периодически повторяются, обретая сходные формы. Близко к проблеме цикличности рассмотрение декаданса как явления переходных периодов в истории культуры. Проблема переходности в истории культуры, являясь относительно новой в современной отечественной культурологии, неоднократно рассматривалась на конференциях, проводившихся Государственным институтом искусствознания. Здесь можно отметить работы Н.А. Хренова, Э.В. Сайко и др.⁸

Типично отождествление декаданса с символизмом, модерном и другими проявлениями культуры конца XIX – начала XX вв., хотя мнения здесь тоже различны. М. А. Воскресенская, О. П. Дроздова и В. А. Крючкова считают символизм и модерн конкретными проявлениями декаданса в литературе и изобразительном искусстве. В то же время Ю. В. Корж считает символизм более широким, обобщающим понятием, а декаданс – его составной частью⁹. По ее мнению, символизм «дал общее основание различным модернистским течениям (от довольно неопределенного декадентства до многочисленных и очень определенных по своему пафосу и поэтике разновидностей авангарда)»¹⁰. В противоположность ей О. В. Ковалева¹¹ и У. Перси¹² предлагают в качестве обобщающего понятия указанных терминов модерн. Близка к этой позиции И. А. Муравьева, утверждающая, что модерн – это не только стиль в изобразительном искусстве, но и «стиль жизни»¹³.

Большое внимание исследованию тематики декаданса и связанных с ним проблем модерна, символизма и переходности уделяют ученые Государственного института искусствознания. Межинститутская группа под руководством И.Е. Светлова изучает исследуемый период, что получило отражение в следующих публикациях – «Символизм и модерн – феномен европейской культуры», «От романтизма к символизму»¹⁴, «Немецкий и австрийский символизм»¹⁵ и другие, а также сборники статей «Современные творческие процессы и пути европейской культурной интеграции»¹⁶ и

⁷ Онтология и методология декаданса // Декаданс в Европе и России: 150 лет под знаком смерти»: материалы международной конференции. Волгоград, 2007.

⁸ Искусство и наука об искусстве в переходные периоды истории культуры. М.: ГИИ, 2000.

⁹ Феномен культурного синтеза в русском символизме // История мысли: сб. М.: Вузовская книга. 2005. С. 107.

¹⁰ Там же. С. 107.

¹¹ Ковалева О. В. О. Уайльд и стиль модерн. М.: УРСС, 2002.

¹² Перси У. Модерн и слово. М.: Аграф, 2007.

¹³ Муравьева И. А. Век модерна. СПб.: Пушкинский дом. 2004. С. 6.

¹⁴ Символизм и модерн – феномен европейской культуры. М.: Спутник +, 2008.

¹⁵ Светлов И.Е. Немецкий и австрийский символизм. М.: Три квадрата, 2008.

¹⁶ Современные творческие процессы и пути европейской культурной интеграции. М.: ГИИ, 1996.

«Двадцатый век и пути европейской культуры»¹⁷. На тему переходности в истории культуры существует ряд публикаций Н.А. Хренова, И.В. Кондакова, Э.В. Сайко, К.Б. Соколова и других – «Искусство в ситуации смены циклов»¹⁸, «Циклические ритмы в истории, культуре и искусстве»¹⁹, «Социальная психология искусства: переходная эпоха»²⁰, «Искусство и наука об искусстве в переходные периоды истории культуры»²¹, «Диалог цивилизаций в эпоху становления глобальной культуры»²², «Переходные процессы в русской художественной культуре»²³.

В современной западной культурологической, литературоведческой и искусствоведческой литературе по проблеме декаданса рассматривается примерно тот же круг проблем. В ней также нет единого общепринятого определения декаданса, о чем пишут английские исследователи И. Флетчер²⁴ и С. Е. М. Джод²⁵. В целом общепринятой является точка зрения, что декаданс – это не стиль, а более широкое понятие. В частности, в коллективной монографии под редакцией М. Херменмаа и К. Ниссен²⁶ (2014) декаданс трактуется как упадок философии и культуры Западной Европы и Америки в эпоху *fin de siècle*. По мнению авторов монографии, декаданс является комплексным и многоликим культурным феноменом. С. Е. М. Джод определяет декаданс, как общественную атмосферу, которая проникала в различные виды искусства, обращая особое внимание на моральный аспект этой атмосферы. В книге А. Мюррея «Пейзаж декаданса»²⁷ (2016) также, прежде всего, выделяется деградация моральных принципов викторианской эпохи как основа культуры декаданса. Американская исследовательница С. Налбантян²⁸, исследовавшая литературу декаданса, указывает, что он находит свое проявление в сюжетах, структуре, словаре и образах. Примерно та же проблематика исследуется в коллективной монографии под редакцией Г. Барстада и К. П. Кнютсена «Ощущения декаданса...»²⁹ (2016), посвященная западной литературе эпохи *fin de siècle*. Английская

¹⁷ Двадцатый век и пути развития европейской культуры. М.: ГИИ, 2000.

¹⁸ Искусство в ситуации смены циклов. М.: Наука, 2002.

¹⁹ Циклические ритмы в истории, культуре и искусстве. М.: Наука, 2004.

²⁰ Хренов Н.А. Социальная психология искусства: переходная эпоха. М.: Альфа – М, 2005.

²¹ Искусство и наука об искусстве в переходные периоды истории культуры. М.: ГИИ, 2000.

²² Диалог цивилизаций в эпоху становления глобальной культуры. М.: ГИИ, 2012.

²³ Переходные процессы в русской художественной культуре. М.: Наука, 2003.

²⁴ *Decadence and the 1890s* / ed. Fletcher I. London, 1979.

²⁵ Joad C. E. M. *Decadence. A philosophical Inquiry*. London, 1948.

²⁶ Harmanmaa M., Nissen M. *Decadence, Degeneration and the End*. N-Y., 2014.

²⁷ Murray A. *Landscapes of Decadence: Literature and Place at the Fin de siècle*. Cambridge, 2016.

²⁸ Nalbantian S. *Seeds of decadence in the late XIXth century novel*. Basingstoke, 1983.

²⁹ Barstad M., Knutsen K. P. *States of Decadence: On the Aesthetics of Beauty, Decline and Transgression across Time and Space*. Cambridge, 2016.

исследовательница Л. Даулинг в своей работе «Эстетизм и декаданс»³⁰ (1977) утверждает, что декаданс объединял различные направления искусства и литературы второй половины XIX века (парнасцев, символистов и др.).

С другой стороны, в современной западной литературе встречаются мнения, разграничивающие, например, символизм и декаданс, модерн и декаданс и т.д. Во французской энциклопедии символизма пишется следующее: «Говорить о символизме в Англии обычно не принято. Термин, применявшийся для литературы “девяностых годов”, скорее декаданс»³¹. В работе Д. Кристиана «Символисты и декаденты» указывается: «Художники, которых принято называть символистами и декадентами, были настолько разными по темпераменту, таланту и достигнутым результатам, что объединить их творчество каким-то общим термином практически невозможно»³².

Итальянский же литературовед У. Перси пытается сделать обобщающим понятием конца XIX века модерн. С одной стороны, он пытается найти отдельное место модерну в литературе в отличие от самостоятельных позиций декаданса, символизма и неоромантизма (ссылаясь при этом на немецкого философа Беньямина)³³, а с другой стороны нередко объединяет все эти понятия.

Некоторые западные исследователи также высказывают идею, что, хотя термин декаданс возник во второй половине XIX века, в истории культуры можно наблюдать сходные периоды (С. Налбантян³⁴, С. Е. М. Джод³⁵, Э. Феличе³⁶, Н. Боббио³⁷), а М. Калинеску³⁸ даже пытается найти идею декаданса в религиозных традициях разных народов.

Отсутствие однозначной трактовки понятия декаданс в культурологической литературе позволяет исследовать понятие декаданса в европейской художественной культуре конца XIX – начала XX века, не опираясь на какие-то устоявшиеся в науке понятия, которых, по сути, и не существует. Мы предполагаем исследовать различные стороны культуры и искусства второй половины и особенно конца XIX века (хотя в некоторых странах, например, в России, термин декаданс употребляется также и в

³⁰ Dowling L. *Aestheticism and Decadence: a selective annotated bibliography*. N.Y., 1977.

³¹ Энциклопедия символизма / пер. с фр. М.: Республика. 1998. С. 195.

³² Кристиан Д. *Символисты и декаденты*. М.: Искусство. 2000. С. 11.

³³ Перси У. *Модерн и слово*. М.: Аграф. 2007. С. 33.

³⁴ Nalbantian S. *Seeds of decadence in the late XIXth century novel*. Basingstoke, 1983.

³⁵ Joad C. E. M. *Decadence. A philosophical Inquiry*. London, 1948.

³⁶ Феличе Э. *Италия: возрождение в плюралистическом мире // Модернизация хозяйства и становление рыночных отношений в Западной Европе*. М.: Перо. 2016. С. 49.

³⁷ Bobbio N. *The philosophy of decadentism*. Oxford, 1948.

³⁸ Calinescu M. *Faces of modernity: avant-garde, decadence, kitch*. Bloowington, 1977.

начале XX века), чтобы, выявляя в них сходные черты, определить общее значение декаданса как общеевропейского культурного явления.

Таким образом, диссертация посвящена выделению общих черт декаданса в различных сферах культуры конца XIX – начала XX века для того, чтобы определить понятие *декаданса* и его место среди таких понятий, как символизм, неоромантизм, модерн, дендизм, эстетизм и др. Для этого предполагается провести всестороннее, комплексное исследование европейской культуры конца XIX – начала XX века, в первую очередь, на примере анализа философско-эстетических и социокультурных теорий этого периода, а также литературы и изобразительного искусства в различных странах Европы. Кроме того, предполагается выявить основные признаки декаданса в широком смысле слова как феномена, периодически повторяющегося в истории культуры (в частности путем сравнения декаданса конца XIX – начала XX века со сходными кризисными эпохами в развитии культуры конца XIV – начала XV веков, конца XVI – начала XVII веков и середины XVIII века).

Объектом исследования является европейская художественная культура второй половины XIX – начала XX века.

Предметом исследования является декаданс как определенный феномен европейской культуры, нашедший выражение в философско-эстетических и социокультурных теориях, художественной литературе и изобразительном искусстве второй половины XIX – начала XX века.

Цель исследования – осмысление феномена декаданса в европейской культуре второй половины XIX – начала XX века.

Задачи исследования:

1. Обосновать концепцию декаданса как проявление *кризиса европейской культуры* второй половины XIX – начала XX века; проанализировать циклические проявления кризисных этапов в истории культуры, сходных с декадансом конца XIX – начала XX века; показать своеобразие декаданса как *кризисного и переходного феномена культуры*.

2. Обосновать понятие декаданса как обобщающее по сравнению с такими понятиями европейской культуры конца XIX – начала XX века, как *символизм, эстетизм, неоромантизм* и т.д.; проследить эволюцию понятия *декаданс* в культурологической и искусствоведческой литературе второй половины XIX – начала XXI века.

3. Проанализировать роль и место в истории европейского декаданса второй половины XIX – начала XX века его *концептуальных основ* – философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, эстетических и социальных теорий Д. Рёскина и У. Морриса.

4. Выявить общие черты декаданса в европейской культуре второй половины XIX – начала XX века как *первой ступени в формировании модернизма* (во всех его разновидностях и течениях) и позднейших явлений художественной культуры (включая авангард и постмодернизм).

5. Показать национальные особенности декаданса в художественной культуре Франции, Англии и России. Обосновать существование в культуре XIX века *различных направлений и форм проявления декаданса*; показать изобразительные и выразительные особенности стиля модерн как выражения идей и настроений декаданса.

Хронологические рамки исследования декаданса в европейской культуре относятся ко второй половине XIX – началу XX века. В то же время для сравнения декаданса (в узком смысле) с предшествующими и последующими этапами в развитии европейской культуры кратко рассматриваются периоды конца XIV – начала XV века, конца XVI – начала XVII века и середины XVIII века.

Хотя становление декаданса в Европе в целом относится ко второй половине XIX – началу XX века, в отдельных странах его развитие происходило по-разному. Во Франции точкой отсчета развития декаданса можно считать творчество Ш. Бодлера, которое приходится на 40-60-е годы XIX века, а его завершение связано с переходом от символизма к натюризму, гуманизму и романской школе в середине 1890-х годов. В Англии литература декаданса нашла свое выражение в течение эстетизма, лидером которого был О. Уайльд. Движение эстетизма возникло в конце 1870-х годов и завершилось в 1890-е годы. В России эпохе декаданса соответствовали литература и искусство символизма, которые получили свое развитие позже, чем в Западной Европе (в 1890-1900-е годы).

Источники

В диссертации использовано несколько типов источников. Прежде всего, были проанализированы литературные художественные произведения исследуемого периода, а также произведения романтиков первой половины XIX века как предшественников литературы декаданса. Во Франции речь идет о поэтическом творчестве и художественной прозе Т. Готье, Ж. де Нерваля, французских декадентов, к которым относились Ш. Бодлер, поэты группы «Парнас» (Лекон де Лиль, Вилье де Лиль-Адан, Мендес и др.), так называемые «проклятые поэты» во главе с П. Верленом и, наконец, поэтическая группа символистов во главе с С. Малларме. В художественной прозе французского декаданса наиболее значимым был Ж.-К. Гюисманс, а его роман «Наоборот» оказывал влияние на всех европейских декадентов. Французская драматургия декаданса представлена прежде всего пьесами Э.

Ростана. К нему был близок бельгийский драматург М. Метерлинк. В Англии как литература романтизма рассматривалось, в частности, творчество поэтов «озерной школы» (У. Вордсворта, С.Т. Кольриджа), а также Дж. Китса и П.Б. Шелли, а литература декаданса была представлена в первую очередь произведениями О. Уайльда, который был поэтом, прозаиком и драматургом. Другой знаковой фигурой английского декаданса был О. Бердслей, известный прежде всего как художник-график, который в то же время был поэтом и драматургом. В России эпоха декаданса ассоциируется прежде всего с символизмом. В диссертации проанализированы художественные произведения как «старших символистов» (Д. Мережковский, З. Гиппиус, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, В. Брюсов), так и «младосимволистов» (В. Иванов, А.Блок, А. Белый).

Следующим типом источников были литературные манифесты и публицистические произведения писателей. Здесь можно прежде всего указать манифесты и статьи французов Т. Готье, Ш. Бодлера, П. Верлена, Р. Гиля, С. Малларме, Ж. Мореаса, Э. Рейно, Ж. Ванора, А. Жида, Э. Золя, П. Валери, бельгийца Э. Верхарна, немецких романтиков А. и Ф. Шлегелей и Новалиса, публициста М. Нордау и русских символистов Д. Мережковского, В. Брюсова, В. Иванова, А. Белого, а также критиков Н. Михайловского, Р. Иванова-Разумника и Г. Адамовича.

Отдельной категорией источников стали дневники, письма и мемуары Ш. Бодлера, О. Уайльда, О. Бердслея, З. Гиппиус, В. Брюсова и А. Белого.

В диссертации также использованы философско-эстетические и социально-политические произведения С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Д. Рёскина и У. Морриса.

Поскольку в одной из глав диссертации рассматривается проявление декаданса в изобразительном искусстве, особой группой источников являются произведения живописи, скульптуры и архитектуры исследуемого периода. Настроения декаданса в изобразительном искусстве в наибольшей степени отражал стиль модерн. Предшественниками художников стиля модерн были символисты, прерафаэлиты, назарейцы, а также до известной степени представители рококо и маньеризма. Произведения стиля модерн своими художественными средствами отражали настроения декаданса, разочарование в действительности, желание его представителей создать свой вымышленный мир, отличающийся от реальности. Это выразилось в следующих особенностях стиля модерн: изогнутые линии, плоскостность, декоративизм, ассиметричная композиция и т.д., которые отличали его от реализма. Желание создать «свой», «новый» мир выражалось у представителей модерна также в том, что они распространяли внимание и

стилевые искания на все стороны жизни человека, включая декоративно-прикладное искусство, дизайн и моду.

В живописи наиболее выдающимися представителями стиля модерн были А. Тулуз-Лотрек, А. Муха, О. Бердслей, Г. Климт, Э. Шиле, Ф. Штук, Я. Тороп, А. Гален-Каллела, поздний В. Серов; в архитектуре – Ч. Макинтош, А. ван де Вельде, В. Орта, Г. Гимар, Ж. Эйфель, А. Гауди, Ф. Шехтель; в декоративно-прикладном искусстве – Э. Галле, Р. Лалик, Л.К. Тиффани.

Некоторые представители изобразительного искусства исследуемого периода пытались теоретически обосновать свои взгляды. Здесь можно выделить прежде всего сочинения Г. Земпера и А. ван де Вельде.

Методологические основы исследования

В диссертации применен комплексный подход к изучению европейской культуры второй половины XIX – начала XX века, для чего были проанализированы философско-эстетические и социокультурные теории, литература и изобразительное искусство указанного периода.

В качестве основного метода исследования декаданса используется сравнительный анализ. *Во-первых*, проведено сравнительное исследование культуры переходных периодов, предшествовавших декадансу, но имевших с ним определенное сходство. Рассмотрены особенности культуры, относящиеся к «осени Средневековья»; культуры конца эпохи Возрождения, проявившееся в наибольшей степени в стиле маньеризма, и культуры второй половины XVIII века, выразившейся в стиле рококо. Задачей данного сравнения является определение общих черт кризиса культуры этих трех периодов и сопоставление их с культурой декаданса рубежа XIX – XX века.

Во-вторых, проведен сравнительный анализ декаданса с предшествующим (первая половина XIX века) и последующим (первая половина XX века) периодами развития европейской культуры для выявления их различий.

В-третьих, был проведен историко-типологический анализ декаданса в разных европейских странах (Франция, Англия и Россия) для нахождения в их культуре указанного периода общих черт декаданса и его национальных особенностей.

Кроме того, в диссертации были использованы семиотический, интертекстуальный и герменевтический методы изучения художественной культуры.

На теоретическую основу диссертации особенно повлияли идеи и концепты следующих исследователей:

- представителей франкфуртской школы философии Ю. Хабермаса и К. Лиссмана. Хабермас обосновывает философское понятие модерна в

контексте исследования проблемы прогресса в социально-экономических и культурных отношениях и проблемы рационального и иррационального в духовной деятельности общества. Философское понятие модерна противоположно понятию модерна в изобразительном искусстве. Культура декаданса более соответствует понятию постмодерна. Эти идеи продолжает К. Лиссман, рассматривающий историю искусства с точки зрения современной философской трактовки модерна;

- немецкого философа В. Бенямина и французского философа Ж. Делёза, посвятивших ряд работ изобразительному искусству и литературе. Для них характерен историко-этический подход, рассмотрение творческой личности в культурно-историческом и социально-философском контексте;

- основоположника экзистенциализма С. Кьеркегора и, в частности, его концепция трех стадий человеческого существования – эстетической, этической и религиозной;

- голландского историка и философа Й. Хёйзинги с его плюралистическим пониманием истории культуры.

Также в диссертации были использованы теоретические и методологические концепции трех крупнейших искусствоведов первой половины XX века: Г. Вельфлина, М. Дворжака и Э. Панофски. Г. Вельфлин, во-первых, предлагал различать три уровня художественного произведения – феноменальный, значимый и документальный, и, во-вторых, в своей истории стилей предложил концепцию умирания и возрождения стилистических особенностей. М. Дворжак выдвинул концепцию истории искусства как истории духа и утверждал, что анализ изобразительного искусства помогает лучше понять духовную жизнь общества на определенном этапе его развития. Э. Панофски выдвинул иконологический метод исследования для выявления символических аспектов художественных произведений.

Также важно отметить таких отечественных исследователей художественной культуры, как В.Ф. Асмус, А.Л. Доброхотов, Т.И. Ерохина, И.В. Кондаков, А.И. Мисуно, К.Н. Савельев, Е.А. Сайко, Д.В. Сарабьянов, И.Е. Светлов, Н.А. Хренов и др.

Гипотезой исследования является предположение о том, что декаданс – это, прежде всего, определенное общественное настроение, которое возникает в переходные, кризисные эпохи истории. В эти периоды, когда людям становится ясно, что старый общественный порядок уходит – вместе с его культурой – и неизвестно, что придет ему на смену, с одной стороны усиливается ощущение неуверенности и возникает желание уйти от окружающей действительности в некий иллюзорный, вымышленный мир, а с другой, появляется стремление отобразить в новых художественных формах

сам кризис, переход от известной реальности к неизвестной. Это проявляется во всех сферах культуры и делает наглядным подобное общественное настроение. Таким образом, декаданс – это явление культуры, возникающее в определенные исторические периоды по объективным причинам и проявляющееся в субъективных, творческих воплощениях литературы и искусства, эстетики и философии культуры.

Научная новизна

В диссертации сформулировано определение декаданса как комплексного явления европейской культуры второй половины XIX – начала XX века, проявившегося в философско-эстетических и социокультурных теориях, художественной литературе и изобразительном искусстве и отражавшего кризисное состояние общества. В то же время эпоха декаданса стимулировала зарождение новых форм и новых стилей в литературе, искусстве, в философской и общественной мысли. Декаданс стал первым шагом в истории культуры модернизма, получившей дальнейшее разветвленное развитие в XX века.

Впервые декаданс анализируется как *закономерный, неизбежный и необходимый этап* в истории европейской культуры. Для этого проанализированы более ранние этапы истории культуры и впервые введено понятие *декаданса в узком и широком смысле* слова. Первое из них относится к европейской культуре второй половины XIX – начала XX века, второе периодически встречается на протяжении всей истории европейской культуры, в частности в периоды «осени Средневековья», заката эпохи Возрождения, заката эпохи барокко. Декаданс в узком смысле сложился в европейской культуре во второй половине XIX – начале XX века в результате трансформации культуры *романтизма* и романтической эстетики в контексте *реализма* и *позитивизма*, следствием чего явились *натурализм* и *символизм* – как две крайности подобного синтеза. Отсюда берется и негативизм декаданса, и его глубокий пессимизм, и «эстетизация» безобразного, и «оправдание» зла, и стремление уйти от действительности в мир «чистого искусства» и эстетизма.

Сформулирована обобщающая характеристика двух основных направлений европейской художественной культуры XIX века – *романтического* и *рационалистического*, которые постоянно противостояли друг другу (в частности романтизм в определенной степени возник как альтернатива классицизму, реализм противопоставлял себя романтизму, натурализм – символизму и т.д.) и одновременно взаимодействовали между собой.

Выявлено место декаданса в романтическом и рационалистическом направлениях европейской культуры XIX века. В романтическом направлении влияние декаданса стало проявляться с середины XIX века. К нему относятся такие тенденции, как эстетизм, символизм, модерн и т.д. В рационалистическом направлении декаданс наблюдается с конца XIX века в таких явлениях, как натурализм в литературе.

Рассмотрены проявления декаданса в области эстетико-философских и социально-этических теорий, художественной литературы и изобразительного искусства, что позволило выделить *общие черты декаданса* как культурно-исторического феномена.

Доказано, что философской теорией, подготавливавшей культуру декаданса, являлась только теория А. Шопенгауэра. Нередко объединяемая с ней теория Ф. Ницше относится преимущественно к декадансу в России начала XX века, представленному, прежде всего, в литературе символизма. Это было связано с тем, что декаданс в России начал проявляться позже, чем в Западной Европе, и хронологически совпал с распространением идей Ницше. Теория Ницше до известной степени представляла собой переходный период от философии декаданса к следующему этапу развития философии – модернистскому и постмодернистскому.

Проанализированы эстетические и социальные теории декаданса Д. Рёскина и У. Морриса. Основной идеей их социальных утопий, альтернативных существующему капиталистическому строю, было желание создать общество, в котором главенствует «аристократия духа», а само оно состоит из общин, объединяющих людей-творцов, что соответствовало общей идее декаданса об уходе в другой, духовный мир.

Выделены общие черты декаданса в европейской литературе второй половины XIX – начала XX века, которые проявлялись в схожести сюжетов, образов, настроений и характеров главных героев. Для литературы декаданса было характерно неприятие окружающей мещанской действительности, уход от нее в вымышленный, иллюзорный мир, приоритетами которого являлись принципы эстетизма, дендизма и «искусства для искусства». Также показаны особенности литературы декаданса во Франции, Англии и России.

Показано, что стилем в изобразительном искусстве, наиболее соответствующим духу декаданса, являлся стиль модерн, так как он отражал декаданс как по настроению, так и по форме.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Декаданс привел к рождению нового творческого метода – модернизма, объединившего в себе особенности символизма и натурализма.

Декаданс стал смысловой матрицей всех последующих разновидностей модернизма, а позднее и постмодернизма.

2. Черты сходные с декадансом периода второй половины XIX – начала XX века, соответствовавшего переходу от классического буржуазного общества к эпохе империалистических войн и революций, наблюдались в и более ранние исторические периоды, в частности в эпоху перехода от Средневековья к Новому времени, эпоху борьбы Реформации и Контрреформации и эпоху, предшествовавшую буржуазной революции во Франции.

3. Основными чертами декаданса были попытки создать свой иллюзорный мир, театрализация и эстетизация повседневной жизни, усиление мистических настроений, усиление в искусстве и литературе использования символов и аллегорий.

4. Все явления культуры XIX века сгруппированы в два основных направления, существовавшие параллельно в течение всего столетия и соперничавшие друг с другом – «романтическое» и «рационалистическое». Влияние декаданса в этих направлениях произошло в разные периоды времени и различно по форме и содержанию. В романтическом направлении проявления декаданса наблюдаются с середины XIX века. В рационалистическом же направлении влияние декаданса сказалось только в конце XIX века, когда наука о природе человека, на которую опирался рационализм, стала все больше заниматься проблемами подсознания.

5. Основной философской теорией, соответствующей культуре декаданса, была теория А. Шопенгауэра. В научной литературе, посвященной этому периоду, нередко к философии декаданса относят также теорию Ф. Ницше. По нашему мнению, идеи Ницше относятся к переходному этапу между декадансом и следующим периодом развития европейской культуры. Философию Ницше использовали только российские декаденты (символисты) в начале своей деятельности, прежде всего его идею «дионисийства».

6. Показано, что культура декаданса распространялась не только на литературное и художественное творчество и философию, но и на социальные теории. Некоторые видные представители культуры декаданса, такие как Д. Рескин и У. Моррис, критиковали окружающее их буржуазное общество и создавали свои социокультурные утопии.

7. Областью культуры, где декаданс стал наиболее заметен обществу и где, собственно, и возник этот термин, была сфера литературы. Общими ее чертами являлись элитарность, крайней формой которой был дендизм, принцип «искусства для искусства», использование символов и желание уйти

от окружающего буржуазного общества в мир грез и фантазий (или, по выражению Ю. Лотмана, – в сферу «второй действительности»).

8. В изобразительном искусстве наиболее соответствующим духу декаданса был стиль модерн, для которого было свойственно создание некой символической иллюзии с помощью определенных художественных приемов (изогнутые линии, плоскостность, декоративизм, асимметричная композиция и т.д.).

Теоретическая значимость работы

Полученные в результате исследования теоретические положения позволяют комплексно и всесторонне представить феномен декаданса во второй половине XIX – начале XX века и его место в общем развитии европейской культуры, в частности в его отношениях с романтизмом и реализмом, показать декаданс как начало истории европейского модернизма. Сопоставление декаданса второй половины XIX – начала XX века с аналогичными явлениями в кризисные периоды конца XIV – начала XV века, конца XVI – начала XVII века и середины XVIII века позволяет лучше представлять общие закономерности в истории европейской культуры, в рамках которой периодически встречаются кризисные периоды декаданса в широком смысле. Выделение в европейской культуре XIX века двух основных направлений – романтического и рационалистического – позволяет выявить наиболее общие черты отдельных течений в литературе и изобразительном искусстве XIX века. Результаты исследования могут быть использованы в рамках не только культурологического, но и искусствоведческого, литературоведческого и эстетического знания.

Научно-практическая значимость работы

Результаты данного исследования могут быть использованы в таких социально значимых сферах, как образование, культура и искусство. Общие выводы работы могут также быть интересны с точки зрения понимания кризисных периодов в истории культуры, отношения общества к искусству. Материалы и теоретические выводы диссертации могут быть использованы при подготовке культурологических, искусствоведческих и литературоведческих учебных программ и курсов, учебных и методических пособий.

Соответствие паспорту научной специальности

Диссертационное исследование соответствует п. 1.6 «Культура и цивилизация в их историческом развитии», п. 1.8 «Генезис культуры и эволюция культурных форм», п. 1.17 «Компоненты культуры (наука, мораль, мифология, образование, религия, искусство)», п. 1.18 «Культура и общество», п. 1.21 «Традиционная, массовая и элитарная культура», п. 1.27

«Прогностические функции культуры», п. 1.28 «Культурные контакты и взаимодействие культур народов мира» паспорта научной специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» (культурология).

Апробация исследования

Основные результаты диссертационного исследования были представлены автором диссертации в рамках следующих мероприятий:

1. Ежегодная научная конференция кафедры истории и теории культуры РГГУ «Современные методы изучения культуры-VII». 17-18 апреля 2015. Доклад «Противопоставление “профессионализма” и “дилетантизма” как фактор творчества в культурологических дискуссиях конца XIX века».

2. Международная научно-практическая конференция в ГИИ «Ночная культура больших городов: опыт прошлого и современность». 9-11 декабря 2015. Доклад «Образ города и ночи в литературе западноевропейского декаданса».

3. Международная научно-практическая конференция «Литература в системе культуры». ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 15 апреля 2017 г. Доклад «Место и роль литературы в культуре европейского декаданса второй половины XIX – начала XX века».

4. IV Международная студенческая научно-практическая конференция «Межкультурная коммуникация: Запад-Россия-Восток». ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет». 7 ноября 2017. Доклад «Европейский декаданс второй половины XIX – начала XX вв. и его связи с культурами Дальнего Востока».

5. Всероссийская научная конференция «Исторические повороты культуры». ИГСУ РАНХиГС. 14 декабря 2017. Доклад «Декаданс как закономерное явление в истории европейской культуры».

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, списка источников и литературы, насчитывающего 307 наименований, из которых 38 на иностранных языках (английский, французский). Общий объем диссертации составляет 254 страниц. Логика изложения материала построена по принципу «от общего – к частному». В первой главе рассматриваются теоретические подходы к понятию декаданса, а в последующих трех главах выявляются общие черты декаданса в конкретных направлениях истории культуры второй половины XIX – начала XX века: в философско-эстетических и социокультурных теориях этого периода, в художественной литературе и в изобразительном искусстве, служащие для всесторонней характеристики этого феномена.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** рассматривается актуальность исследования, степень научной разработанности проблемы и делается вывод, что комплексный подход к исследованию декаданса европейской культуры второй половины XIX – начала XX века недостаточно представлен в современной культурологической науке. Далее высказана научная гипотеза, сформулированы цель и задачи исследования, его объект и предмет, обозначены методологические принципы анализа, уточнена терминология работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, определена научная новизна исследования, теоретическая и практическая значимость.

Глава 1. «Декаданс как кризис европейской культуры конца XIX – начала XX века» посвящена общим проблемам понятия декаданс, чтобы в последующих трех главах перейти к особенностям декаданса в различных сферах европейской культуры второй половины XIX – начала XX века.

В параграфе **1.1. «Эволюция понятия декаданс. (Полемика и различные подходы к понятию)»** обосновывается авторское видение понятия декаданс в сравнении с определениями этого понятия за период с середины XIX века до настоящего времени. Уже во второй трети XIX века в Европе начинает появляться идея упадка европейской культуры и термин *декаданс*, которые нашли свое выражение в работах Д. Низара, А. Рошфора, Т. Готье и др. Второй этап интереса к декадансу начался в конце 40-х годов и достиг своего апогея в 60-70-е годы XX века. Он носил уже более академический характер, в отличие от эмоциональных оценок первого этапа. И наконец, третий этап в исследовании декаданса возник на рубеже XX-XXI веков. Новое усиление интереса к декадансу было очевидно связано с определенными параллелями в социальных настроениях конца XIX и конца XX веков, а также с культурными тенденциями постмодернизма. Начиналось осмысление декаданса с учетом прошедшего времени и в общем контексте истории культуры.

Тем не менее, анализ культурологической литературы позволил сделать вывод, что не существует устоявшегося понятия декаданс. В публикациях, посвященных исследуемому периоду, смешиваются понятия декаданс, символизм, эстетизм, модерн, неоромантизм. Поэтому необходимо исследовать различные стороны культуры и искусства второй половины и особенно конца XIX века – начала XX века, чтобы выявить их общие черты, а также определить понятие декаданс в сравнении как с предшествующим периодом первой половины XIX века и последующим периодом первой половины XX века для выявления их различий, так и с более отдаленными

периодами, которые характеризовались сходными кризисами культуры, для выяснения их сходства.

В параграфе **1.2. «Психологические обоснования декаданса»** рассматривается характеристика декаданса с психологической точки зрения, которая также присутствует в литературе, посвященной исследованиям декаданса. Попытки психологической характеристики декаданса начались еще в середине XIX века, в частности в работах М. Родо «Декаданс во Франции» (1850) и Г. Рошфора «Французы периода упадка» (1866). В конце XIX века, когда декаданс привлек всеобщее внимание, наиболее яркой была работа известного ученого и публициста М. Нордау «Вырождение» (1892), которая подробно разбирается в диссертации. После этого исследования декаданса с психологической точки зрения продолжались, в частности в диссертации рассматривается работа современного французского философа и семиолога Ю. Кристевой «Черное солнце. Депрессия и меланхолия», вышедшая в Париже 1987 году. Кристева считает, что меланхолические и депрессивные настроения получают большее распространение в определенные периоды истории общества. В параграфе делается вывод о том, что распространение мироощущений, свойственных декадансу, характерно для общества, находящегося в конце определенного этапа в развитии культуры, когда люди понимают, что прежний, привычный мир уходит в прошлое, а будущее неизвестно. Такое мироощущение порождает явление, которое было присуще европейскому обществу в конце XIX века.

В параграфе **1.3. «Кризисы культуры, предшествовавшие декадансу»**, проводится сравнительный анализ культуры переходных, кризисных периодов с XIV по XVIII век, в частности в эпоху перехода от Средневековья к Новому времени, в эпоху борьбы Реформации и Контрреформации и в эпоху, предшествующую буржуазной революции во Франции. В культурологической литературе эти периоды рассматриваются как самостоятельные, отдельные предметы исследования, и проблема сходства основных черт культуры этих периодов не ставится. Лишь иногда отдельные авторы обращают внимание на сходные черты каких-либо двух периодов. Например, Ю.В. Романенкова и Э. Феличе сравнивают маньеризм с модерном и декадансом конца XIX века, В. Максимов сравнивает стиль рококо с символизмом. И только С. Даниэль находит параллели в искусстве крито-микенской культуры, поздней готики, маньеризма, рококо и модерна, что сближает его идеи с выводами данной диссертации.

В результате исследования были выявлены общие черты культуры периодов позднего Средневековья, маньеризма, рококо и декаданса конца XIX века, которые заключались, прежде всего, в театрализации и эстетизации

повседневной жизни и усилении мистических настроений. В области искусства это проявлялось в том, что черты предыдущих стилей подвергались утрированию, нередко доходящему до экстравагантности и гротеска. В искусстве и литературе усиливается использование символов и аллегорий. Существовавшие в предыдущем стиле изобразительного искусства формы наполнялись дополнительными деталями, переходящими в орнаментализм. Четкие прямые линии заменялись изгибами и арабесками. В композиционных решениях живописи пропорциональность и гармония заменялась на дисгармонию. Усиление декоративизма проявлялось, в том числе, в расцвете прикладного искусства, для которого в частности было характерно использование экзотических мотивов. Эти общие черты были характерны и для декаданса конца XIX века.

В параграфе **1.4. «Проявление декаданса в романтическом и рационалистическом направлениях европейской культуры второй половины XIX – начала XX века»** выделяется два взаимно полемических направления в художественной культуре XIX века, для чего обобщается ряд существующих в культурологии, литературоведении и искусствоведении понятий. Романтическое и рационалистическое направления являются более широкими понятиями, включающими в себя отдельные школы и стили. В рационалистическом направлении мы предлагаем объединить классицизм, реализм и натурализм. К романтическому же направлению можно относить, помимо собственно романтизма первой половины XIX века, такие сходные с ним по духу явления второй половины XIX века как символизм, эстетизм, модерн и т.д. Оба эти направления постоянно противостояли друг другу, в частности романтизм в определенной степени возник как альтернатива классицизму, реализм противопоставлял себя романтизму и одновременно эти направления взаимодействовали между собой.

В диссертации рассмотрено воздействие декаданса на оба эти направления и сделан вывод о том, что влияние декаданса на них произошло в разные периоды времени. В романтическом направлении, как более эмоциональном и острее чувствующем признаки кризиса, проявления декаданса наблюдаются с середины XIX века. Поскольку декаданс в основном проявлялся в романтическом направлении, данный параграф посвящен преимущественно романтизму. Его задача состоит в том, чтобы выделить общие черты романтического направления, присущие обоим этапам, и черты собственно декаданса. Кроме того, исследуются различия двух этапов романтического направления в XIX веке. Если романтизм первой половины XIX века стремился противопоставить окружающей буржуазной действительности нетронутые уголки природы и экзотику дальних стран, то

декаданс – отчасти в результате влияния предшествующего реализма и позитивизма – уже смирился с окружающей негативной реальностью, и даже эстетизировал ее, и в то же время пытался уйти в некий фантастический, вымышленный мир, который Ю. Лотман назвал «второй действительностью». Особенно это было характерно для творчества Ш. Бодлера и так называемых «проклятых поэтов», которые находили вдохновение в темах города и театра, противопоставляя их природе и реальности.

Рационалистическое направление в литературе и искусстве XIX века дольше сопротивлялось влиянию декаданса, проявившегося в нем только в конце XIX века, т.к. в конце XIX века сама наука, на которую во многом опирались представители рационалистического направления, отошла от рационального объяснения природы человека, переключившись на исследования инстинктов, рефлексов и подсознания. Примером такого подхода был роман Э. Золя «Человек – зверь». Такая трактовка поведения человека вызвала определенный шок в обществе и породила новые темы в литературе натурализма, считавшиеся до того неприличными и запретными, что тоже можно считать проявлением декаданса.

Следует иметь в виду, что противопоставление рационалистического и романтического направлений в искусстве XIX века не означает противоречия между эмоциональным и разумным, логическим началами. Во всех направлениях искусства обращение к эмоциям является обязательным компонентом. В том числе в выделяемых нами рационалистических направлениях искусства XIX века – классицизме, реализме и натурализме безусловно присутствует эмоциональность. В то же время в классицизме делается рациональная попытка приблизиться к идеалу, основанному на принципах искусства античности, в искусстве реализма сознательно декларируется идея подражания природе, а представители натурализма пошли еще дальше и стали использовать в произведениях литературы и изобразительного искусства новейшие открытия науки о роли подсознания.

Глава 2 «Декаданс в европейской литературе второй половины XIX – начала XX века» посвящена выявлению признаков декаданса в европейской литературе второй половины XIX – начала XX века, начиная с появления термина декаданс как названия одной из литературных школ во Франции, до обобщающего понятия, характерного для литературы и искусства всех стран Европы.

В параграфе **2.1. «Развитие идей декаданса в литературе Франции второй половины XIX века»** рассматривается история декаданса во французской литературе, начиная с творчества Ш. Бодлера и заканчивая

школой символистов. Показано, что Бодлер был переходной фигурой между романтизмом первой половины XIX века и декадансом второй половины XIX века. Помимо художественных произведений в параграфе исследуются публицистические произведения французских декадентов, начиная со статей Бодлера и заканчивая манифестами символистов от Р. Гиля до Ж. Ванора. Кроме того, исследуется проявление декаданса в прозе и драматургии. В прозе знаковой фигурой декаданса был Ж.К. Гюисманс, чей роман «Наоборот» стал настольной книгой декадентов Западной Европы. В декадентской драматургии, наряду с французскими авторами, прежде всего Э. Ростаном, громко прозвучали пьесы бельгийца М. Метерлинка.

Исследования показали, что декаданс во французской литературе претерпел определенную эволюцию, сохраняя при этом пессимистическое настроение и негативное отношение к окружающему миру. Как писал Т. Готье в статье, посвященной смерти Бодлера: «Поэт “Цветов зла” любил то, что <...> называется стилем декаданса и есть не что иное, как искусство, достигшее той степени крайней зрелости, которая находит свое выражение в косых лучах заката дряхлеющих цивилизаций: стиль изобретательный, сложный, искусственный, полный изысканных оттенков... <...> он чутко внимает тончайшим откровениям невроза, признаниям стареющей и извращенной страсти, причудливым галлюцинациям навязчивой идеи, переходящей в безумие». Тем не менее, в 1890-е годы декаданс во французской литературе изжил себя, и некоторые поздние символисты перешли на позиции неоклассицизма.

В параграфе **2.2. «Эстетизм в литературе Англии конца XIX века»** рассматриваются все жанры английской литературы: поэзия, проза и драматургия второй половины XIX века. Значительным событием в ней в этот период являлось движение эстетизма, которое было английским вариантом декаданса. Его наиболее яркие представители – О. Уайльд и О. Бердслей. О. Уайльд был не только поэтом, прозаиком и драматургом, но также пытался теоретически обосновать эстетизм в своих публицистических произведениях и эссеистике. Теория эстетизма Уайльда претерпела определенную эволюцию, подробно рассмотренную в данном параграфе. Первоначально ключевой идеей эстетизма была проблема столкновения уродливой действительности с «царством красоты». В этом столкновении как правило красота формально терпит поражение, но в духовном смысле она оказывается выше материальных интересов. Впоследствии в своей программе «обновленного эстетизма» Уайльд уже утверждал, что искусство бросает миру упрек в его несовершенстве, но, двигаясь к самосовершенствованию, художник побуждает к тому же и мир.

Английский эстетизм испытал определенное влияние французского декаданса, но в то же время сам оказал большое воздействие на европейские литературу и искусство конца XIX – начала XX века.

В параграфе **2.3. «Символизм как проявление декаданса в России конца XIX – начала XX века»** рассматривается творчество русских символистов на рубеже XIX – XX веков. Символизм в России имел как общие черты с западноевропейским декадансом, так и свои национальные особенности. Главным отличием российских декадентов было большое влияние на них русской религиозной философии, начиная с идей В. Соловьева. От его философии шла идея «теургии», согласно которой искусство способно заменить религию и изменить жизнь.

Определенная часть российских символистов, во главе с Д. Мережковским пыталась и сама создать литературно-философское христианское учение, в котором помимо идей христианства присутствовали идеи Ницше о двух противоположных началах в искусстве – аполлонического (дневного, объективного, рационального и гармоничного) и дионисийского (ночного, субъективного, иррационального и экстатического).

Среди российских символистов, не опиравшихся на религиозную философию, наиболее значимыми представителями были А. Белый и В. Брюсов, утверждавшие поначалу, что символизм всегда стремился быть только искусством и подчинение его философии и религии было ошибкой. Они опирались на слова Тютчева – «мысль изреченная есть ложь», делая основной акцент на подсознательное и символическое, а не на буквальное отражение действительности. В дальнейшем теургическое понимание искусства позволило включить в него и религию, и философию, и политику.

Глава 3. «Взаимосвязь культуры декаданса с философскими и социальными учениями второй половины XIX века» посвящена философским и социальным теориям, которые с одной стороны появились в результате общественных настроений второй половины XIX века, но с другой стороны сами оказали большое влияние на литературу и изобразительное искусство декаданса. Во всех этих теориях большое место занимает эстетическая сторона общественных отношений. Эстетическая проблематика присутствует в философских теориях немецких романтиков, Кьеркегора, Шопенгауэра и Ницше, а Рёскин и Моррис приходят к социальным проблемам, опираясь на свои эстетические теории.

В параграфе **3.1. «А. Шопенгауэр и Ф. Ницше – философы декаданса»** показано, что в области философии властителем дум всех европейских декадентов был Шопенгауэр, которого называли «гением пессимизма», так

как он считал человека рабом своей «воли к жизни». Тем не менее, несмотря на свое пессимистическое видение человеческой жизни, Шопенгауэр представляет два способа освобождения от диктата воли к жизни – один временный, доступный для большего числа людей и другой окончательный, доступный небольшому числу избранных. Первый способ – это эстетическое созерцание, второй – аскетизм. Трактовка искусства как эстетического созерцания, при котором его целью является не присвоение красивой вещи или получение от эстетического восприятия личного удовольствия, а избавление от диктата воли к жизни и приобщение к вечным истинам, оказала влияние на общественное мнение конца XIX – начала XX века и в определенной степени способствовала появлению принципа декадентов «искусство для искусства».

В культурологической литературе нередко к философам декаданса также относят Ф. Ницше, но, по нашему мнению, его теория в целом соответствовала уже следующему за декадансом этапу в развитии европейской культуры, т.к. он критиковал декаданс и предсказывал появление будущего общества, в котором главной фигурой должен был стать «сверхчеловек». В то же время Ницше в определенной степени еще был переходной фигурой – у него есть как элементы декаданса, опирающиеся на Шопенгауэра, так и элементы будущих теорий модернизма и постмодернизма. Не случайно российские декаденты больше опирались не на теорию Шопенгауэра, а на теорию Ницше, что очевидно было связано с более поздним появлением декаданса в России и было одной из черт своеобразия российского декаданса. Правда, их привлекала у Ницше не фигура «сверхчеловека», а фигура Диониса как символ свободного, бессознательного, стихийного творчества.

В параграфе **3.2. «Влияние декаданса на социальные утопии второй половины XIX века»** исследуются социальные утопии таких видных представителей раннего английского декаданса как Д. Рёскин и У. Моррис. Рёскин известен двумя равновеликими сторонами своего творчества. Для одних он прежде всего историк искусства и художественный критик, теоретик школы прерафаэлитов – предшественников стиля модерн, первооткрыватель Тёрнера, литератор, поэт и художник; для других Рёскин – философ и социальный реформатор. Тем не менее, эти две стороны взаимосвязаны. Одним из ключевых его постулатов была идея о том, что искусство – это показатель духовного и социального развития общества и в то же время средство для его совершенствования. В 1871 году он организовал земледельческую общину, построенную по разработанным им жизненным принципам – «Гильдию св. Георга». Его социальные идеи

приобрели большую популярность, в самом конце XIX века в Англии и США появились Рёскинские общества (самые многочисленные в Бирмингеме, Ливерпуле и Глазго). Они занимались пропагандой идеи Рёскина, а также создавали мастерские, где желающие могли овладевать различными ремеслами. Кроме того, на основе идей Рёскина был создан банк св. Антония, который давал нуждающимся беспроцентные кредиты. Критика капиталистического производства даже вывела Рёскина на совершенно чуждые ему ранее проблемы политической экономии. В 1857 году он прочитал курс лекций «Политическая экономия искусства», который затем послужил основой книги «Радость навеки». В итоге Рёскин создал социальную утопию, которую можно назвать «новым феодализмом» или «средневековым социализмом».

Одним из предшественников и родоначальников стиля модерн в Англии был Уильям Моррис, создатель «Движения искусств и ремесел». В 1861 году он организовал художественный кооператив, который в 1865 году получил название «Моррис и компания». Он пишет ряд произведений в духе социальных утопий: «Вести ниоткуда, или Эпоха счастья», «Сон про Джона Болла», «Урок короля», публицистические произведения «Искусство и социализм», «Фабрика такой, какой она могла бы быть», «Как я стал социалистом», широкую популярность имело его стихотворение «Марш рабочих». Для Морриса было также характерно поэтическое восприятие Средневековья. Как и Рёскин, он тоже приходит к идее «новой аристократии» и к идее возврата низших слоев общества к радостному, гармоничному труду, который был у них раньше в деревенских общинах и ремесленных цехах.

Такие взгляды представителей декаданса были связаны с тем, что в целом общество с разочарованием убедилось, что капитализму присущи не только прогресс и подъем. Интеллигенция все более негативно воспринимала нарастание в обществе психологии чистогана и размывание традиционных моральных ценностей как в верхах, так и в низах общества. В высшем обществе образованное и утонченное дворянство вытеснялось нуворишами, а растущий класс новых трудящихся – пролетариат терял в городах прежние общинные и семейные моральные ценности.

Глава 4. «Стиль модерн как проявление декаданса в изобразительном искусстве конца XIX – начала XX века» посвящена исследованию стиля модерн, в наибольшей степени соответствовавшего духу декаданса, во всех видах изобразительного искусства.

В параграфе **4.1. «Стиль модерн как альтернатива импрессионизму и авангарду»** дается сравнительный анализ трех стилей в изобразительном

искусстве конца XIX – начала XX века: импрессионизма, модерна и авангарда. По нашему мнению, в изобразительном искусстве к культуре декаданса можно отнести преимущественно стиль модерн, который уходит от буквального, реалистического изображения окружающего мира, т.е. в нем сказывается желание уйти от реальной жизни в мир «второй действительности», что сближает его с литературой символизма. Стиль импрессионизм относился к рационалистическому направлению культуры XIX века. На импрессионизм повлияли последние на тот момент научные открытия о физиологии восприятия цвета и о цветоделении. В то же время импрессионизм, хотя и отошел от реалистического изображения мира, по своему настроению не соответствовал меланхолии декаданса.

Переход к авангарду в изобразительном искусстве соответствовал смене декаданса в литературе более рациональными школами, например, школой футуристов в Италии и России.

В параграфе **4.2. «Изобразительные особенности стиля модерн как выражение идей декаданса»** дается характеристика художественных особенностей стиля модерн, которые в наибольшей степени отражают дух декаданса. Хронологически стиль модерн существовал в истории мирового искусства в период с 80-х годов XIX века по первое десятилетие XX века. Конечно, по отдельным странам эти временные рамки немного разнятся. Тем более, что одни страны были родоначальниками модерна, а другие его воспринимали и интерпретировали в соответствии со своими национальными традициями. Так, например, модерн зародился в Англии, но наиболее полного развития несколько позже он достиг во Франции, Бельгии, в Австрии и других странах (позже других – в России).

Термин модерн не был общепринятым. В Англии он назывался «новый стиль» (Modern Style), во Франции – «ар нуво» (Art Neouveau), а также стиль «гимар», стиль «метро», стиль «муша». В Германии стиль модерн назывался «югендштиль» (Jugendstil). Название «югендштиль» по одной версии происходит от журнала «Jugend» (нем. юность), выходившего в Мюнхене, по другой – имеет самостоятельный смысл – «молодой стиль». В Австрии возник термин «сецессион» (Secession), т.к. на выставке, организованной венским Домом искусств, не были приняты работы ряда молодых художников, которые в ответ создали свое собственное объединение «Сецессион» (от латинского «secession» – отход, отщепление). Затем общество «Сецессион» возникло и в Германии. В Италии этот стиль получил название «либерти» (Stile Liberty), по названию фирмы, торговавшей предметами искусства, в Испании – «модерниста» (Modernista) и т.д.

Для стиля модерн были характерны такие черты, как плоскостность и линейность изображения в сочетании с элементами декоративизма. Зачастую эти изобразительные приемы использовали для создания ощущения ритмичности, чему способствовали также асимметричность композиции, искаженные, вытянутые пропорции и изгибающиеся линии и контуры. Также можно указать на широкое использование растительных и животных декоративных мотивов. Таким образом, модерн в отличие от реализма предлагал зрителям некий вымышленный мир, так же, как и литературные, философские и социальные произведения этого времени. В отличие от импрессионизма и авангарда произведениям стиля модерн было присуще меланхолическое настроение, характерное для декаданса.

В начале XX века стиль модерн сменяется новыми направлениями в различных жанрах искусства, которые, хотя и не носили единого обобщающего названия, были довольно близки между собой. Это конструктивизм в архитектуре, ар-деко и стиль Баухаус – в декоративно-прикладном искусстве, авангард в живописи. Для их изобразительной составляющей были характерны прямые линии, четкие пропорции, симметрия, а их содержательную сторону можно охарактеризовать термином «прекрасная ясность», заимствованным из литературы, пришедшей на смену символизму.

В **Заключении** подводятся итоги проделанного исследования и дается всесторонняя характеристика декаданса как особого типа культуры переходного, кризисного этапа в развитии общества, проявившегося в литературе, философских и социальных теориях и всех видах изобразительного искусства. В декадансе второй половины XIX – начала XX века мы видим в противоречивый синтез романтизма и реализма, ставший идейно-эстетической основой модернизма. Для культуры декаданса было характерно сочетание натурализма, граничащего с биологизаторством и «эстетикой безобразного», и символизма, эстетизирующего и идеализирующего любые проявления действительности. Это сделало предмет декадентского и постдекадентского искусства практически безграничным – как с этической, так и с эстетической точек зрения, что открыло для художественной культуры XX и XXI века новые, непредсказуемые смысловые горизонты.

Основные положения диссертационного исследования отражены в перечисленных ниже публикациях (общим объемом 4,7 а.л.).

Статьи по теме диссертации, опубликованные в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:

1. Покидченко И.М. Шопенгауэр – философ «темного романтизма» // Ярославский педагогический вестник. 2015. №2. Т.1. С. 68-73 (0,5 а.л.)
2. Покидченко И.М. Противопоставление «профессионализма» и «дилетантизма» как фактор творчества в культурологических дискуссиях конца XIX века // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Познание». 2019. №3. С. 20-22 (0,3 а.л.)
3. Покидченко И.М. Стил «модерн» - изобразительное искусство европейского «декаданса» конца 19 века // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Познание». 2019. №3. С. 16-19 (0,5 а.л.)

В других изданиях:

4. Покидченко И.М. Модерн и социализм (социально-экономические взгляды Т. Карлейля, Д. Рёскина и У. Морриса) // Философия хозяйства. 2011. № 3 (75). С. 166-181. (0,7 а.л.)
5. Покидченко И.М. Декаданс как проявление социально-экономического кризиса // Философия хозяйства. 2017. № 6. С. 42-50. (0,4 а.л.)
6. Покидченко И.М. Образ города и ночи в литературе западноевропейского декаданса // Художественная культура. 2017. №2 (20). (0,7 а.л.)
7. Покидченко И.М. Место и роль литературы в культуре европейского декаданса второй половины XIX – начала XX века // Литература в системе культуры. М.: ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2017. С. 279-285. (0,4 а.л.)
8. Покидченко И.М. Европейский декаданс во второй половине XIX – начале XX вв. и его связи с культурами Дальнего Востока // Материалы IV Международной студенческой научно-практической конференции ««Межкультурная коммуникация: Запад – Россия – Восток». Новосибирск: ФГБОУ ВО «НГПУ», 2017. С. 83-88. (0,3 а.л.)
9. Покидченко И.М. Декаданс: опыт культурологического анализа // Мир культуры и культурология: Альманах НОКО. Вып. VI. СПб.: НОКО, 2018. С. 516-525. (0, 9 а.л.)