

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ART & CULTURE STUDIES

№ 4 2022

Теория искусства и культуры

Лукина Галима Ураловна

Доктор искусствоведения, кандидат философских наук, профессор, заместитель директора по научной работе, Государственный институт искусствознания, 125375, Москва, Козицкий переулок, 5; профессор кафедры теории и истории музыки, Российская государственная специализированная академия искусств, 121165, Россия, Москва, Резервный проезд, 12
ORCID ID: 0000-0002-7334-4985
ResearcherID: M-3806-2018
lukina@sias.ru

Куприна Елена Юрьевна

Доктор искусствоведения, кандидат педагогических наук, начальник научно-издательского отдела, профессор кафедры фортепиано и музыковедения, Самарский государственный институт культуры, 443010, Россия, Самара, ул. Фрунзе, 167
ORCID ID: 0000-0002-7840-211X
kuprina65@mail.ru

УДК 7.01

ББК 72

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-12-33

Рассуждение о понятии «художественный замысел»

Аннотация. Предмет изучения статьи – содержание понятия, отвечающее на вопрос о том, что есть художественный замысел и проясняющее его природу. Сопрягаясь с целым рядом понятий в текстологии, искусствознании, эстетике (авторское намерение, план, идея, телеология, цель, завершенность, целостность), понятие «художественный замысел» не дублирует ни одно из них. До настоящего времени не потеряло актуальность суждение Д.С. Лихачева, согласно которому «Воля автора и его замысел – явления крайне сложные и в са-

мой сущности своей до сих пор мало изученные. В изучении их в будущем должны принять участие представители разных научных специальностей». В статье сделана попытка охватить морфологический и этимологический аспекты понятия; сравниваются имеющиеся в исследованиях отечественной гуманитарной науки его определения и подходы к осмыслению.

Ключевые слова: терминология искусствознания, теория искусства, художественный замысел, художественное творчество, вдохновение, понятие «художественный замысел»

Lukina Galima U.

D.Sc. (in Art History), PhD (in Philosophy), Professor, Deputy Director for Scientific Work, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia; Professor of the Department of Theory and History of Music, Russian State Specialized Academy of Arts, 12 Rezervny Pas., Moscow, 121165, Russia
ORCID ID: 0000-0002-7334-4985
ResearcherID: M-3806-2018
lukina@sias.ru

Kuprina Elena Yu.

D.Sc. (in Art History), PhD (in Pedagogy), Head of the Scientific and Publishing Department, Professor of the Piano and Musicology Department, Samara State Institute of Culture, 167 Frunze Str., Samara, 443010, Russia
ORCID ID: 0000-0002-7840-211X
kuprina65@mail.ru

Discussion on the Concept of “Artistic Intent”

Abstract. The subject of the article is the content of the concept, answering the question of what an artistic intention is and clarifying its nature. Coupled with a number of concepts in textual criticism, art criticism, aesthetics (author’s intention, plan, idea, teleology, purpose, completeness, integrity), the concept of “artistic intent” does not duplicate any of them. To this day, Dmitry S. Likhachev’s judgment has not lost its relevance, according to which “The will of the author and his plan are extremely complex phenomena and, in their very essence, still little studied. Representatives of different scientific specialties should take part in studying them in the future.” The article makes an attempt to cover the morphological and etymological aspects of the concept; its definitions and approaches to understanding available in the research of domestic humanities are compared.

Keywords: terminology of art science, theory of art, artistic intent, artistic creativity, inspiration, the concept of “artistic intent”

Received 10.10.2023

Accepted 24.10.2023

Гирин Юрий Николаевич

Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, 121069, Россия, Москва, ул. Поварская, 25а
ORCID ID: 0000-0002-3251-0641
ResearcherID: GSD-7279-2022
yurigirin@hotmail.com

УДК 14

ББК 71; 83

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-34-47

В поисках эпистем, или Научная рецепция некоторых идей М.М. Бахтина

Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные положения М.М. Бахтина в контексте дальнейших исследований смеховой культуры и комедии, в том числе советской кинокомедии. Пересматривая сложившуюся в науке традицию универсального применения идей Бахтина при анализе многих художественных явлений, автор акцентирует их неоднозначность и значение лишь как одного из исследовательских подходов комплексного изучения культуры. И в то же время особую актуальность в условиях современного эпистемологического кризиса и парадигмы многовариантности, неопределенности и нелинейности мира и человека обретает понятие амбивалентности, структурировавшее теорию карнавальности и философию Бахтина. Именно неоднозначная и незавершенная философия М.М. Бахтина представляется опорой при разработке новой методологии познания (благодаря и своей «открытой форме»).
Ключевые слова: М.М. Бахтин, исследования смеховой культуры, кинокомедия, архетипы, полимодальность, амбивалентность, эпистемы

Girin Yuri N.

D.Sc. (in Philology), Leading Researcher, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, 25a Povarskaya Str., Moscow, 121069, Russia
ORCID ID: 0000-0002-3251-0641
ResearcherID: GSD-7279-2022
yurigirin@hotmail.com

In Search of Epistems, or the Scientific Reception of Some of M.M. Bakhtin’s Ideas

Abstract. The article examines the conceptual positions of M.M. Bakhtin in the context of further studies of laughter culture and comedy, including Soviet film comedy. Revising the tradition of universal application of Bakhtin’s ideas in the analysis of many artistic phenomena that has developed in science, the author emphasizes their ambiguity and significance only as one of the research approaches to the complex study of culture. And at the same time, the concept of ambivalence, which structured the theory of carnivality and Bakhtin’s philosophy, acquires special relevance in the conditions of the modern epistemological crisis and the paradigm of multivariance, uncertainty and nonlinearity of the world and man. It is M.M. Bakhtin’s ambiguous and incomplete philosophy that seems to be the mainstay in the development of a new methodology of cognition (also due to its “open form”).

Keywords: M.M. Bakhtin, studies on laughter culture, film comedy, archetypes, polymodality, ambivalence, epistems
Received 21.08.2023

Accepted 02.10.2023

Ушкарёв Александр Анатольевич

Доктор культурологии, главный научный сотрудник, отдел культурной политики и экономики искусства, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0003-1675-9495
ResearcherID: XTH-7702-2023
a.ushkarev@sias.ru; al_ush@mail.ru

УДК 316.7; 7.073; 792.073

ББК 85.330,009; 71.4; 60.562.6; 60.564.0

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-48-77

Культура вредна для нас? Современные тенденции осмысления социального функционирования искусства

Аннотация. Представленный в этой статье критический обзор тенденций современных социологических трактовок проблем художественной культуры в странах Запада выполнен по итогам анализа научных публикаций двух последних десятилетий. Он демонстрирует широту предметного поля социологии искусства, разнообразие авторских концепций и тенденций теоретического осмысления художественной жизни. Сегодня в социологии искусства, как и в других социальных науках, очевиден отказ от непреложных истин и табу, а трактовки эмпирических фактов часто носят полемический характер.

В них все чаще видится личность автора и субъективное отношение к нравственным и этическим аспектам, выходящим за рамки культурной жизни, — социальной справедливости и неравенству, расовым, гендерным и другим проблемам современного общества. Пересмотр аксиологических ориентиров и относительность современных критериев истины способны породить сомнения не только в важности эмпирического изучения художественной жизни, но и в практической необходимости общественной поддержки искусства и даже в гносеологическом потенциале науки. Стремление к абсолютной свободе искусства от внешних влияний, ко всеобщему равенству в культурном потреблении и социальной справедливости в буквальном понимании этого слова парадоксальным образом порой оборачивается отрицанием гуманистической сути искусства и даже ведет к утверждению о вреде художественной культуры для человека. Однако большинство ученых на Западе все же сходятся во мнении, что для сохранения позитивной социальной роли искусства мы должны продолжать попытки осмысления тех вызовов, которые несут глобальные тренды современности. И в этом отношении чрезвычайно важно находить общие позиции для объединения усилий искусствоведческих и эмпирических направлений социологии искусства.

Ключевые слова: искусствоведение, эмпирическая социология искусства, социальное функционирование искусства, культурная политика, общественная поддержка, исследования аудитории

Ushkarev Alexander A.

D.Sc. (in Culture Studies), Chief Researcher, Department of Cultural Policy and Economics of Art, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0003-1675-9495
ResearcherID: XTH-7702-2023
a.ushkarev@sias.ru; al_ush@mail.ru

Is Culture Bad for Us? Modern Trends in Understanding of the Social Functioning of the Art

Abstract. The critical review of trends in modern sociological interpretations of the artistic culture problems in Western countries presented in this article is based on the analysis of scientific publications of the last two decades. It demonstrates the breadth of the subject field of the sociology of art, the diversity of the author's concepts and trends in theoretical understanding of artistic life. Today, in the sociology of art, as in other social sciences, there is an obvious rejection of immutable truths and taboos, and the

interpretation of empirical facts is often polemical. They increasingly reflect the personality of the author and their attitude to moral and ethical aspects that go beyond the framework of cultural life — social justice and inequality, racial, gender and other problems of modern society. The revision of axiological guidelines and the relativity of modern criteria of truth can give rise to doubts not only about the importance of the empirical study of artistic life, but also about the practical need for public support for art and even about the epistemological potential of science. The desire for absolute freedom of art from external influences, for universal equality in cultural consumption and social justice in the literal sense of the word, sometimes paradoxically turns into a denial of the humanistic essence of art and even leads to statements about the dangers of artistic culture for people. However, most scientists in the West still agree that in order to maintain the positive social role of art, we must continue the attempts to comprehend the challenges posed by the global trends of our time. In this regard, it is extremely important to find common ground for uniting the efforts of art-centric and empirical areas of the sociology of art.

Keywords: art-centrism, empirical sociology of art, social functioning of art, cultural policy, public support, audience research

Received 20.06.2023

Accepted 29.08.2023

Матвиенко Кристина Николаевна

Кандидат искусствоведения, театровед, руководитель магистратуры «Социальный театр» РУТИ-ГИТИС, куратор образовательных программ Электротheater «Станиславский», 125009, Россия, Москва, ул. Тверская, 23
ORCID ID: 0000-0003-4725-3550
ResearcherID: IZE-1900-2023
kristina.matvienko@gmail.com

УДК 792.9; 793.3

ББК 85.325; 85.33

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-78-103

Телесное в современных социальных театральные практики: проекты 2020-х годов

Аннотация. Активный поворот современного театра к демократизации и к социальным формам бытования произошел в зарубежном контексте в начале 1990-х и был связан с желанием изменить привычные способы производства искусств, а также — с культурной политикой неолиберальных государств, направленной на поддержку художников, чьими усилиями делают-

ся видимыми социальные проблемы общества. В России похожие процессы начались в 2010-х, когда тренд на документальность спровоцировал интерес театра к угнетенным, а параллельно стала развиваться инклюзия и идея разнообразия — как культурного, социально-го, так и телесного. Современный танец в это же время делает разворот от сильных авторских хореографий к практикам более минималистичным и ориентированным на конкретное тело в его уязвимости. В области театра в целом происходит перформативный поворот — его влияние сказывается в работе с категориями присутствия, повседневности, процессуальности и междисциплинарности.

Всему этому сопутствует тренд на социальное в современном искусстве. Социальное мы понимаем как зонтичный термин, внутри которого располагаются разные виды работы с горожанами, сообществами и представителями исключенных групп в формах театра, или произведенные с помощью инструментов театра. Социальное — еще и качество, имманентное театру и означающее желание художников преодолеть проект отчуждения, доминирующий в мире и представляющий угрозу для будущего. В практиках, описанных в статье, много разного, но все они сходятся в интересе к вовлекающему, то есть социальному, способу коммуникации. С этой точки зрения данные работы являются перформативными в классическом смысле, когда жест реален, произнесенное слово равно действию, а сотворческая работа участников либо напрямую влияет на их жизнь, либо меняет оптику зрителя.

Ключевые слова: социальный театр, инклюзия, человек с инвалидностью, телесность, посттанец, перформативное

Matvienko Kristina N.

PhD (in Art History), Theater Critic, Head of Applied Theatre Master's Program in RUTI-GITIS, Curator of Educational Program at Stanislavsky Electrotheatre, 23 Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia
ORCID ID: 0000-0003-4725-3550
ResearcherID: IZE-1900-2023
kristina.matvienko@gmail.com

The Corporeal in Contemporary Social Theatrical Practices: Projects of the 2020s

Abstract. The active turn of modern theatre towards democratization and social forms of existence took place in a foreign context in the early 1990s and was associated with the desire to change the usual ways of producing art, as

well as with the cultural policy of neoliberal states aimed at supporting artists whose efforts make social problems visible. In Russia, similar processes began in the 2010s, when the documentary trend provoked the interest of theatre in the oppressed, and together with that, inclusion and the idea of diversity — cultural, social, and bodily — began to develop. At the same time, contemporary dance makes a turn from strong author's choreography to practices that are more minimalist and focused on a specific body in its vulnerability. In the field of theater as a whole, a performative turn is taking place — its influence affects the work with the categories of presence, everyday life, procedurality and multidisciplinary.

All this is accompanied by a trend towards the social in contemporary art. We understand the social as an umbrella term, which implies different types of work with citizens, the community, and representatives of excluded groups in the forms of theatre or produced with the help of theatre tools. The social is also a quality immanent to theatre and signifying the desire of artists to overcome the alienation project that dominates the world and poses a threat to the future. Though the practices described in the article encompass different things, they all converge in their interest in an engaging, that is social, way of communication. From this point of view, these works are performatives in the classical sense, when the gesture is real, the spoken word is equal to the action, and the participants' co-creative work either directly affects their lives or changes the viewer's lens.

Keywords: social theater, inclusion, a person with disability, corporeality, post-dance, performative

Received 04.08.2023

Accepted 14.09.2023

Козьякова Мария Ивановна

Доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологии, Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина при Государственном Академическом Малом театре России, 109012, Россия, Москва, ул. Неглинная, 6/2, стр. 1, 2
ORCID ID: 0000-0003-4163-3595
markoz@yandex.ru

УДК 00; 792

ББК 7; 85.3

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-104-119

От комоса к искусству: ритуал, зрелище, развлечение

Аннотация. Рассмотрение европейской музыкальной традиции, ее эволюции, происходившей на протяжении

длительного времени, представляет собой исключительно интересный материал для исследователя. Музыкальная культура рассматривается в данной статье в ее классическом античном варианте как единство пения, танца и музыки, заключенном некогда в греческой триединой хорее. Точкой отсчета, началом исследования был выбран феномен античной «низовой» культуры — комос, праздничная песнь в честь Диониса, играющая исключительно важную роль, поскольку из традиций аттического ритуального веселья вырастает античная комедия. Мусическая триада комоса приобретает разные облики: ритуала, зрелища, развлечения, — воплощаясь в конкретные явления, принадлежащие тому или иному времени, той или иной стране.

Особый путь мусическая триада прошла в России. Всего два века понадобилось для того, чтобы петровский шумливый вакхический праздник развился в высокое искусство. Этим метаморфозам и посвящена данная статья.

Ключевые слова: комос, смех, триединая хорей, мусические искусства, пение, музыка, танец, ритуал, зрелище, развлечения

Kozyakova Mariia I.

D.Sc. (in Philosophy), Professor of the Department of Philosophy and Cultural Studies, M.S. Shchepkin Higher Theatre School at The State Academic Maly Theater of Russia, 6/2 bld. 1, 2 Neglinnaya Str., Moscow, 109012, Russia
ORCID ID: 0000-0003-4163-3595
markoz@yandex.ru

From Comos to Art: Ritual, Spectacle, Entertainment

Abstract. The consideration of the European musical tradition, its evolution, which took place over a long time, is an extremely interesting material for the researcher. Musical culture is considered in this article in its classical antique version as a unity of singing, dance and music, once enclosed in the Greek triune chorea. The starting point, the beginning of the study, was chosen the phenomenon of ancient "grassroots" culture — Comos, a festive song in honor of Dionysus, which plays an extremely important role, since antique comedy grows out of the traditions of Attic ritual fun. The musical triad of Comos takes on different guises: rituals, spectacles, entertainment, being embodied in specific phenomena belonging to a particular time, a particular country. The musical triad took a special path in Russia. It took only two centuries for Peter's noisy Bacchanalian festival to develop into high art. This article is devoted to these metamorphoses.

Keywords: comos, laughter, triune chorea, musical arts, singing, music, dance, ritual, spectacle, entertainment

Received 10.10.2023

Accepted 24.10.2023

Индивидуальные художественные миры

Лебедева Илона Владимировна

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, сектор современного искусства Запада, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0001-8191-969X
ResearcherID: IZD-5968-2023
lilona@mail.ru

УДК 7038.51

ББК 85.103(3)

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-120-151

Металлы Боруха. К 85-летию Бориса Аркадьевича Штейнберга

Аннотация. Статья посвящена творчеству художника-нонконформиста Боруха (Бориса Аркадьевича Штейнберга, 1938–2003). Его наследие почти не исследовано, а информация существует преимущественно в формате каталожных сведений, воспоминаний друзей и коллег, экспликаций к выставкам. Между тем творчество этого художника является яркой страницей отечественного неофициального искусства. Борух был разносторонне одаренным мастером: литератором, живописцем и графиком, автором коллажей и ассамбляжей.

Акцент в статье сделан на самобытных металлических работах художника. Они представляют важную страницу его творческой биографии, выделяясь как на фоне позднего советского и российского искусства, так и в более широком контексте. Выступая в оригинальном соотношении с произведениями таких мастеров объектного искусства, как, например, Корнелл, Арман, Сезар, металлы Боруха иллюстрируют общность поисков в искусстве второй половины XX века.

Ключевые слова: ассамбляж, Борух, Борис Штейнберг, объект, металлические картины, металлы, нонконформизм, память, семья, советское, часы, Корнелл, Арман, Сезар

Lebedeva Ilona V.

PhD (in Art History), Senior Researcher, Contemporary Western Art Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0001-8191-969X
ResearcherID: IZD-5968-2023
lilona@mail.ru

Borukh's Metals. On the 85th Anniversary of Boris A. Shteinberg's Birth

Abstract. This article is devoted to the creative work of the nonconformist artist Borukh (Boris Arkadyevich Shteinberg, 1938–2003). His legacy has hardly been studied, and the information about him is mainly found in catalogs, memoirs of friends and colleagues, and exhibition explications. Meanwhile, the work of this artist is a highlight of Russian underground art. Borukh was a multi-talented master: a writer, painter and graphic artist, author of collages and assemblages.

The emphasis in the article is on the artist's original metal works. They represent an important chapter in his creative biography, standing out both against the background of the late Soviet and Russian art and in a wider context. Having a creative relationship with the works of such masters of object art as, for example, Cornell, Arman, and Cesar, Borukh's metals illustrate the commonality of searches in the art of the second half of the 20th century.

Keywords: assemblage, Borukh, Boris Shteinberg, object, metal paintings, metals, nonconformism, memory, family, the soviet, clock, Cornell, Arman, Cesar
Received 22.05.2023
Accepted 11.08.2023

Шик Ида Александровна

Кандидат искусствоведения, доцент, Российский государственный гуманитарный университет, 125047, Россия, Москва, Миусская пл., 6
ORCID ID: 0000-0002-7953-6283
ResearcherID: JBS-7460-2023
ida.shik@bk.ru

УДК 77.04

ББК 85.16

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-152-181

«Московский сюр» Михаила Дашевского

Аннотация. В статье анализируется фотографическое наследие московского фотографа М.А. Дашевского, представленное в книге «Родное ретро. 1962–2002. Фотографическая сага» (2020), сквозь призму сюрреалистической эстетики и проводятся параллели между его работами и произведениями зарубежных фотографов, близких этому художественному течению. Несмотря на то что в России сюрреализм как отдельное направление не был полноценно представлен, элементы, близкие его концептуальной программе, можно встретить в различных видах отечественного искусства XX века. Фотографии М.А. Дашевского предлагают авторскую версию «сюрреализма» или, вернее, «московского сюра», сформировавшуюся как в контексте собственной поэтики фотографа, так и специфики развития российской фотографии в целом. Как и многие работы фотографов-сюрреалистов, снимки Дашевского являются одновременно достоверным рассказом о своей эпохе и ее субъективной интерпретацией. Сюрреалистическая фотография и работы Михаила Ароновича обнаруживают параллели на уровне как выбора мотивов, так и концептуальных и художественных приемов. В числе общих мотивов и тем можно назвать интерес к памятникам, манекенам, витринам магазинов, кафе, антикварным лавкам, блошиным рынкам, репрезентантам живописного разрушения, а также абсурдным ситуациям. Среди применяемых стратегий следует отметить поиск парадоксальных сопоставлений, порожденных самой реальностью, выбор необычного ракурса съемки, работу с надписями в городском пространстве, задействование ассоциативного мышления зрителя. Диалектика реального и фантомного, внутреннего и внешнего, публичного и приватного, близкая сюрреалистической эстетике, наделяет работы М.А. Дашевского смысловой многогранностью. Фотографом также активно используется стратегия проникновения одной реальности в другую, порождающая сюрреальность, которая получает развитие в его снимках «застекольной жизни» и «кнакладушках». Неотъемлемой частью работ М.А. Дашевского является присутствующий в них авторский юмор — добрый, лиричный или близкий сюрреалистическому черному юмору.

Ключевые слова: фотография, сюрреализм, М.А. Дашевский, «московский сюр», искусство XX века

Shik Ida A.

PhD (in Art History), Associate Professor, Russian State University for the Humanities, 6 Miusskaya Sq., Moscow, 125047, Russia
ORCID ID: 0000-0002-7953-6283
ResearcherID: JBS-7460-2023
ida.shik@bk.ru

“Moscow Surrealism” by Mikhail Dashevsky

Abstract. In the article, the researcher analyzed the photographic heritage of the Moscow photographer M.A. Dashevsky presented in the book *Native Retro. 1962–2002. Photo Saga* (2020) through the prism of surrealist aesthetics, and draws parallels between his works and the works of foreign photographers connected with this art movement. Despite the fact that in Russia, surrealism as a separate trend was not fully represented, it is possible to reveal the elements close to its conceptual program in various types of Russian art of the 20th century. In his photographs, M.A. Dashevsky offered the author's version of “surrealism” or, more precisely, a particular “Moscow surrealism”. It was formed in the context of both the photographer's own poetics and the specifics of the development of Russian photography in general. Like many works by surrealist photographers, Dashevsky's photographs can be read both as an authentic story about his era and as its subjective interpretation. The researcher reveals parallels between historical photographic surrealism and the works of Dashevsky at the levels of the choice of motives, conceptions and artistic techniques. Their common motives and themes include interest in monuments, mannequins, shop windows, cafes, antique shops, flea markets, images of picturesque destruction, and absurd situations. Among their general strategies it is important to mention the search for “paradoxical juxtapositions” generated by reality itself, the choice of an unusual angle of shooting, the work with inscriptions in the urban space, and the involvement of the viewer's associative thinking. Dialectics of the real and the phantom, internal and external, public and private, which is close to surrealist aesthetics, endows the works of M.A. Dashevsky with semantic versatility. The photographer also actively uses the strategy of one reality penetrating into another, generating surreality, which is developed in his photographs of “glass life” and “overlays”. An integral part of the works by M.A. Dashevsky is the author's humor – kind and lyrical or close to surrealist black humor.

Keywords: photography, surrealism, M.A. Dashevsky, “Moscow surrealism”, art of the 20th century

Received 24.05.2023

Accepted 11.08.2023

Цветковская Татьяна Анатольевна

Музыкальный журналист, руководитель специальных проектов радио «Орфей», 115184, Россия, Москва, ул. Пятницкая, 25, стр. 1
ORCID ID: 0000-0001-8395-9820
ResearcherID: ABH-5895-2020
tskoblik@mail.ru

УДК 78.01

ББК 85.313

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-182-203

Экология музыкального разума. Понятие «связующий паттерн» в концепции Кристофера Смолла musicking

Аннотация. Статья посвящена анализу ключевых аспектов концепции musicking. Несмотря на то что изобретенное Кристофером Смоллом слово прочно закрепилось в научной среде, контекст его использования не отражает сути неологизма. Посылком словотворчества Смолла послужило отсутствие в английском словаре отглагольного существительного «музичество». Однако общий корень и принадлежность одной части речи не делают musicking эквивалентом «музичирования». Неожиданные смысловые пересечения обнаруживаются и при сравнении термина musicking с понятием «музургия», использованным в старинных трактатах. Смолл намеренно отказался от прямого заимствования – сам процесс конструирования слова определил ход его мысли. Он не только скорректировал представление о природе музичество, расширил список его участников, выделил равнозначные формы, обладающие специфическими особенностями, но осознал musicking как тотальное явление, а именно как музыкальное искусство в единстве проявлений. Для обоснования своей точки зрения Смолл прибегнул к авторитету Грегори Бейтсона, применив в качестве центрального звена своей концепции заимствованное из антропологии понятие связующего паттерна. При этом Смолл лишь обозначил контуры его использования, хотя интуитивно угадал безграничный потенциал. Согласно гипотезе Смолла, в момент исполнения музыкального произведения все участники события, включая слушателей, «считывают» метафору связующего паттерна, что позволяет интерпретировать участие в musicking как процесс декодирования жизненно важной информации. В этой ситуации кажется логичным обратиться напрямую к работам Бейтсона, а также к трудам других мыслителей, указывавших на общность внутренних законов мира природы и мира искусства. Такой ракурс поможет выявить подлинную оригинальность концепции Смолла и обосновать использование термина musicking в качестве инструмента научного анализа.

Ключевые слова: Кристофер Смолл, musicking, музичество, музургия, связующий паттерн, отношения, метафора, Грегори Бейтсон, партитура

Tsvetkovskaya Tatiana A.

Music Journalist, Head of Special Projects of Radio Orpheus, 25, bld. 1 Pyatnitskaya Str., Moscow, 115184, Russia
ORCID ID: 0000-0001-8395-9820
ResearcherID: ABH-5895-2020
tskoblik@mail.ru

Ecology of the Music Mind. On the Idea of “the Binding Pattern” in Christopher Small's Concept of Musicking

Abstract. The aim of this article is to analyse key aspects of the concept of musicking. Despite the fact that this term, coined by Christopher Small, has firmly entrenched in the scientific community, the context in which it is used does not reflect the nature of the neologism. The premise of Small's word-making was the absence of a verbal noun corresponding to “music-making” in the English vocabulary. However, musicking is not the same as music-making. Unexpected semantic connections are also found when comparing the term musicking with the concept of “musurgia” used in medieval treatises. Small deliberately declined direct copying – the very process of creating the term determined his way of thinking. Not only did he modify the concept of the nature of music-making, expand the list of its participants, identify equivalent forms with specific features, but he also recognised musicking as a comprehensive phenomenon, specifically as musical art in the unity of its manifestations. To prove his point of view, Small appealed to the authority of Gregory Bateson, using the concept of “the binding pattern” borrowed from anthropology as the central element of the concept of musicking. Meanwhile, Small only outlined the boundaries of its use, though he intuitively sensed its limitless potential. In addition, his idea of the pattern as a multidimensional system of relations fundamentally differs from the interpretations accepted in musical art. According to Small's hypothesis, when a piece of music is performed, all participants, including listeners, are able to “recognise” the metaphor of “the binding pattern”, which allows interpreting participation in musicking as a process of decoding vital information. In this situation, it seems logical to refer directly to Bateson's works, as well as to the works of others, who pointed out the similarity of internal laws of the world of nature and the world of art. Such an angle will help us to reveal the uniqueness of Small's concept and to justify the use of the term musicking as a tool of scientific analysis.

Keywords: Christopher Small, musicking, music-making, musurgia, binding pattern, relationships, metaphor, Gregory Bateson, score

Received 05.03.2023

Accepted 11.08.2023

Искусство советского времени**Мостицкая Наталья Дмитриевна**

Доктор культурологии, доцент, заведующая аспирантурой, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0001-8774-0375
ResearcherID: ABD-2486-2020
mozt@rambler.ru

Митасова Светлана Алексеевна

Доктор культурологии, доцент, заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук и истории искусств, Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, 660049, Россия, Красноярск, ул. Ленина, 22
ORCID ID: 0000-0002-9791-1892
ResearcherID: X-6142-2018
mitasvet@mail.ru

УДК 304.444

ББК 71.06

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-204-221

Первомайский праздничный парад как феномен культуры

Аннотация. В статье авторы обращаются к советской истории, исследуя феномен первомайского праздничного парада на предмет инкультурации и социализации участников события. Методологически важными для настоящего исследования являются труды Г. Лебона, Д.В. Пивоварова, С.С. Хоружего, в которых затронута проблема коллективного переживания, механизмы формирования ценностного отношения к культурным эталонам, синергия праздничного коммуникативного пространства.

В качестве материалов для исследования использована серия фотографий первомайских парадов. Анализ визуального ряда позволяет выделить один из важных аспектов инкультурации, а именно факт происходит анализ включения человека в коммуникативное пространство праздника. Новизна статьи непосредственно связана с акцентированием внимания на исследовательских методиках, благодаря которым происходит анализ процесса инкультурации с точки зрения телесной включенности человека в праздничную коммуникацию. Именно первомайский парад как наиболее массовое праздничное событие позволяет продемонстрировать функциональность телесных практик, способствующих инкультурации.

турации человека в культурное сообщество.

Ключевые слова: праздничная коммуникация, трансляция ценностей, социализация, инкультурация, праздничная синергия, СССР, Первомайский парад

Mostitskaya Natalya D.

D.Sc. (in Culture Studies), Associate Professor, Head of Postgraduate School, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0001-8774-0375
ResearcherID: ABD-2486-2020
mozt@rambler.ru

Mitasova Svetlana A.

D.Sc. (in Culture Studies), Associate Professor, Head of the Department of Social Sciences and History of Arts, Dmitri Hvorostovsky Siberian State Institute of Arts, 22 Lenina Str., Krasnoyarsk, 660049, Russia
ORCID ID: 0000-0002-9791-1892
ResearcherID: X-6142-2018
mitasvet@mail.ru

May Day Parade as a Cultural Phenomenon

Abstract. In the article, the authors turn to Soviet history, exploring the phenomenon of the May Day parade for enculturation and socialization of the participants of the event. The methodological basis of the study is formed by the works of G. Le Bon, D.V. Pivovarov, and S.S. Horujy. They raise the problem of collective experience, the mechanisms for the formation of a value attitude to culture, and the synergy of the festive communicative space.

The material for the research is a series of photographs of the May Day parades. The analysis of the photographs allows us to single out an important aspect of enculturation – the physical and bodily inclusion of a person in the communicative space of the holiday. The novelty of the article is related to the focus on research methods due to which the process of enculturation is analysed from the point of view of a person's bodily involvement in festive communication. It is the May Day parade as the most massive festive event that makes it possible to demonstrate the functionality of bodily practices that contribute to the enculturation of a person into a cultural community.

Keywords: festive communication, value transmission, socialization, enculturation, festive synergy, USSR, May Day parade
Received 15.08.2023
Accepted 02.10.2023

Машукова Александра Владимировна

Стажер-исследователь, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 119571, Россия, Москва, пр-т Вернадского, 82
ORCID ID: 0000-0001-6339-9547
ResearcherID: JGD-8394-2023
mashukova-av@ranepa.ru

УДК 792.2

ББК 85.333(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-222-247

Арбузовская студия (1938–1945):

гайдебуровский след

Аннотация. Предмет данного исследования – влияние, которое оказали педагогические разработки 1920-х годов руководителей Передвижного общедоступного театра П.П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской на деятельность Государственной московской театральной студии под руководством Алексея Арбузова и Валентина Плучека (или, как ее чаще всего неофициально называют, Арбузовской студии). Передвижной театр существовал в Петербурге – Петрограде – Ленинграде на протяжении 23 лет. За это время его руководители Павел Гайдебуров и Надежда Скарская воспитали множество учеников, среди которых был и драматург Алексей Арбузов. В 17 лет он прошел обучение в Палестре, студии при Передвижном театре, по так называемому «методу Скарской», который заключался в системе развития в актерах творческого мышления при помощи импровизации. В конце 1930-х годов А.Н. Арбузов и В.Н. Плучек по-своему воспроизвели этот метод в работе со студийцами Арбузовской студии. Результатом стала пьеса «Город на заре» о строительстве Комсомольска-на-Амуре, написанная студийцами коллективно, на основе импровизационных этюдов. В статье впервые публикуются упражнения по методу Н.Ф. Скарской, которые практиковались в Палестре, а также этюдные задания Арбузовской студии. Это позволяет проанализировать, каким образом в СССР эпохи Большого террора сохранялась память об уничтоженной культуре (Передвижной театр и Палестра были ликвидированы в 1928 году), а также прочертить линию от театральных экспериментов Серебряного века к драматургам оттепели.

Ключевые слова: Передвижной театр, П.П. Гайдебуров, Н.Ф. Скарская, Палестра, «Город на заре», А.Н. Арбузов, В.Н. Плучек, студия, импровизация, коллективное творчество, этюдный метод

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Mashukova Alexandra V.

Trainee Researcher, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 82 Vernadskogo Av., Moscow, 119571, Russia
ORCID ID: 0000-0001-6339-9547
ResearcherID: JGD-8394-2023
mashukova-av@ranepa.ru

The Arbuzov Studio (1938–1945): Gaideburov's Trace

Abstract. This research focuses on the influence that the pedagogical work of P.P. Gaideburov and N.F. Skarskaya, the directors of the Peredvizhny Public Theatre, had in the 1920s on the activities of the Moscow State Theatre Studio run by Aleksei Arbuzov and Valentin Pluchek (or, as it is more informally known, the Arbuzov Studio). The Peredvizhny Theatre existed in St. Petersburg – Petrograd – Leningrad for 23 years. During this period, its directors Pavel Gaideburov and Nadezhda Skarskaya trained many students, including the playwright Aleksei Arbuzov. At the age of 17, he was trained at the Palaestra, a studio of the Peredvizhny Theatre, in the so-called “Skarskaya method”, a system of developing creative thinking in actors through improvisation. In the late 1930s, A.N. Arbuzov and V.N. Pluchek reproduced this method in their own way while working with the students of the Arbuzov studio. The result was the play *A City at Dawn*, telling the story of the construction of Komsomolsk-on-Amur, written collectively by the students on the basis of improvisational etudes.

The article is the first to publish the exercises of N.F. Skarskaya's method, practiced in the Palaestra, as well as the sketches of the Arbuzov studio. This allows us to analyse how the memory of the destroyed culture was preserved in the USSR during the period of the Great Terror (both the Peredvizhny Theatre and the Palaestra were liquidated in 1928), as well as to build a sequence from the theatrical experiments of the Silver Age to the playwrights of the Thaw.

Keywords: Peredvizhny theatre, P.P. Gaideburov, N.F. Skarskaya, Palaestra, City at Dawn, A.N. Arbuzov, V.N. Pluchek, studio, improvisation, group work, sketch method

The article was written on the basis of the RANEPa state assignment research programme.

Received 03.07.2023

Accepted 11.08.2023

Изобразительное искусство и архитектура

Сиповская Наталия Владимировна

Доктор искусствоведения, директор Государственного института искусствознания, 125375, Москва, Козицкий переулок, 5
ORCID ID: 0000-0002-0578-3687
sipovskaya@sias.ru

УДК 014; 75

ББК 85.143(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-248-273

Русский авангард и система архетипов. Опыт демонстрации

Аннотация. Статья посвящена масштабной выставке в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, подготовленной Государственной Третьяковской галереей (куратор Ирина Кочергина), а также альбому-каталогу данной экспозиции. Состоящая из более полусотни первоклассных работ, главным образом из собрания ГТГ, она интересна тем, что впервые в выставочной практике соотносит фигуры художников русского авангарда с системой психологических архетипов, разработанных Кэрл Пирсон. При спорности отдельных моментов, этот эксперимент весьма показателен. Во-первых, он отвечает недавно возникшей тенденции рассматривать авангард сквозь призму сформулированных в ту пору философских и естественно-научных концепций. Во-вторых, апелляция к одной из популярных теорий позволяет решить еще одну уже просветительскую задачу – вовлечь зрителя в диалог со сложным искусством, которое, несмотря на броскость русского авангарда как национального бренда, до сих пор остается для многих чуждым и малопонятным.

Ключевые слова: русский авангард, архетип, Кэрл Пирсон, М.Ф. Ларионов, В.В. Кандинский, К.С. Малевич, А.М. Родченко, Н.С. Гончарова, Л.С. Попова, О.В. Розанова, М.З. Шагал, М.В. Матюшин, А.В. Лентулов, П.П. Кончаловский, И.И. Машков, Государственная Третьяковская галерея, Приморская государственная картинная галерея

Sipovskaya Natalia V.

D.Sc. (in Art History), Director of the State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0002-0578-3687
sipovskaya@sias.ru

The Russian Avant-Garde and the System of Archetypes. Demonstration Experience

Abstract. The article is devoted to a large-scale exhibition at the Primorsky State Art Gallery in Vladivostok, prepared by the State Tretyakov Gallery (curator Irina Kochergina), as well as the album-catalog of this exhibition. Consisting of more than fifty first-class works, mainly from the Tretyakov Gallery collection, it is interesting because for the first time in exhibition practice it correlates the figures of Russian avant-garde artists with the system of psychological archetypes developed by Carol Pearson. While some points are controversial, this experiment is very indicative. Firstly, it responds to the recent tendency to view the avant-garde through the prism of philosophical and natural-scientific concepts of the time. Secondly, an appeal to one of the popular theories allows us to solve another educational task – to involve the viewer in a dialogue with sophisticated art, which despite the catchiness of the Russian avant-garde as a national brand still remains alien and obscure to many people.

Keywords: Russian Avant-Garde, archetype, Carol Pearson, M.F. Larionov, V.V. Kandinsky, K.S. Malevich, A.M. Rodchenko, N.S. Goncharova, L.S. Popova, O.V. Rozanova, M.Z. Chagall, M.V. Matyushin, A.V. Lentulov, P.P. Konchalovsky, I.I. Mashkov, the State Tretyakov Gallery, Primorsky State Art Gallery
Received 10.10.2023
Accepted 24.10.2023

Айнутдинов Антон Сергеевич

Кандидат филологических наук, историк искусства, Свердловское отделение Союза художников России, 620026, Россия, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97
ORCID ID: 0000-0001-8616-9656
ResearcherID: AAD-6662-2022
ant-one@yandex.ru

УДК 930.85

ББК 63.3(2); 85.11; 85.103(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-274-309

Адреса первых петербургских художников в 1703–1741 годы

Аннотация. Основание новой столицы российского государства Санкт-Петербурга в XVIII веке неразрывным образом было связано с привлечением художников, приносивших общественно-культурную и пропагандистскую пользу как особая категория городских жителей, выполнявших важную работу. С течением десятилетий город рос, а вместе с этим появлялись на его карте адреса, имеющие отношение к жизни и творче-

ству многочисленных живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов, связавших навсегда или на некоторое время свои судьбы с Санкт-Петербургом.

В настоящей статье впервые в русском искусствоведении и петербургском краеведении осуществляется задача исторического выявления, систематизации и описания городских мест, связанных с нахождением и пребыванием в них домов, мастерских, профессиональных цеховых учреждений как первых русских, так и иностранных художников, проживавших в новой столице российского государства в 1703–1741 годы. Статья представляет интерес для историков отечественного искусства, специалистов по русской истории XVIII века, краеведов, музейных работников, экскурсоводов.

Ключевые слова: искусство Санкт-Петербурга XVIII века, Канцелярия от строений, Санкт-Петербургская типография, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, Б.-К. Растрелли, Н. Микетти, А.Ф. Зубов, А.И. Ростовцев, Д. Трезини, Ж.-Б. Леблон, Л. Каравакк, И.-Г. Таннаур, М.Г. Земцов, И.Я. Вишняков

Ainutdinov Anton S.

PhD (in Philology), Art Historian, Sverdlovsk Branch of the Union of Artists of Russia, 97 Kuibyshev Str., Yekaterinburg, 620026, Russia
ORCID ID: 0000-0001-8616-9656
ResearcherID: AAD-6662-2022
ant-one@yandex.ru

Addresses of the First St. Petersburg Artists in 1703–1741

Abstract. The foundation of St. Petersburg as the new capital of the Russian state in the 18th century was inextricably linked with the attraction of artists who brought social, cultural and propaganda benefits, being a special category of urban residents performing important work. Over the decades, as the city grew, on its map there appeared addresses related to the life and work of numerous painters, graphic artists, sculptors, and architects who cast their lot with St. Petersburg for a limited time or forever. In this article, for the first time in Russian art history and St. Petersburg local history, the author carries out a task of historical identification, systematization and description of urban places where homes, workshops, and craft unions of both the first Russian and foreign artists living in the new capital of the Russian state in 1703–1741 were located. The article will be of interest to historians of Russian art, specialists in Russian history of the 18th century, local historians, museum workers, and guides.

Keywords: art of St. Petersburg of the 18th century, the Construction Chancellery, St. Petersburg Printing House, I.N. Nikitin, A.M. Matveev, B.C. Rastrelli, N. Michetti, A.F. Zubov, A.I. Rostovtsev, D. Trezzini, J.-B. Leblon, L. Caravaque, J.G. Tannauer, M.G. Zemtsov, I.Ya. Vishnyakov
Received 10.05.2023
Accepted 11.08.2023

Перфильева Ирина Юрьевна

Доктор искусствоведения, доцент, главный научный сотрудник, Отдел художественных проблем дизайна, декоративного и народного искусства, НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, 21
ORCID ID: 0000-0003-4960-3892
ResearcherID: HTQ-6872-2023
perfileva-irina@yandex.ru

УДК 739.2

ББК 85.126

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-310-343

Архитектурные мотивы в ювелирном искусстве XX – первой четверти XXI века

Аннотация. На протяжении всей истории ювелирного дела мастера обращались к использованию в композиции предметов церковной утвари или украшений архитектурных мотивов. В разные исторические периоды этот процесс развивался в соответствии с эстетическими требованиями времени, особенностями художественно-стилистического развития искусства вообще и ювелирного в частности. В результате сформировался ряд определенных художественных приемов, которыми пользовались мастера в прошлые эпохи и которые используются современными художниками и ювелирами, а также архитекторами и дизайнерами, работающими в этой области декоративного искусства. Анализ становления и развития этих художественно-стилистических приемов на современном этапе посвящена настоящая статья.

Данная тема до сих пор не нашла адекватного ее значению отражения в научной литературе. Проблема в той или иной степени только упоминается в общих трудах зарубежных и российских исследователей по различным историческим периодам. Наибольший интерес к теме проявляют блогеры, которые в различных электронных ресурсах популяризируют ту или иную фирму или мастера-ювелира.

В первой четверти XXI века обращение к архитектурным мотивам как ключевому элементу художественно-образного и композиционного решения ювелирных изделий, включая украшения, получило очень широкое распространение как в сегменте luxury, так и в авторском ювелирном искусстве.

Настоящая статья – первый опыт искусствоведческого исследования этого художественно-стилистического явления. В исследовании применялись описательный, формальный, стилистический и сравнительный методы. В результате выявлены и сформулированы основные приемы использования архитектурных мотивов в композиционном и художественно-образном решении произведений современного авторского ювелирного искусства.

Ключевые слова: архитектурные мотивы, реликварий, ларец, авторское ювелирное искусство, ювелирные произведения, художник-ювелир, мастер-ювелир, художник-архитектор, дизайнер ювелирных изделий

Perfileva Irina Yu.

D.Sc. (in Art History), Associate Professor, Chief Researcher, Department of Artistic Problems of Design, Decorative and Folk Art, Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, 21 Prechistenka Str., Moscow, 119034, Russia
ORCID ID: 0000-0003-4960-3892
ResearcherID: HTQ-6872-2023
perfileva-irina@yandex.ru

Architectural Motifs in Jewellery Art of the 20th – the First Quarter of the 21st Century

Abstract. Throughout the history of jewellery, craftspeople have appealed to architectural motifs in the composition of church utensils or jewellery. In different historical periods, this process developed in accordance with the aesthetic requirements of the time, the peculiarities of the artistic and stylistic development of art in general and jewellery in particular. As a result, a number of certain artistic techniques have been formed; they were used by masters in past eras and are used by modern artists and jewellers, as well as architects and designers working in this field of decorative art. This article is devoted to the analysis of the formation and development of these artistic and stylistic techniques at the present stage.

This topic has not yet been adequately reflected in scientific literature. The research problem is only mentioned in general works of foreign and Russian researchers on various

historical periods (to a greater or lesser extent). Most interest in the topic is shown by bloggers who popularize certain brands or master jewellers in various electronic resources. In the first quarter of the 21st century, the appeal to architectural motifs as a key element of artistic, figurative, and compositional solutions in jewellery became very widespread both in the luxury segment and in the author's jewellery art.

This article is the first experience of art criticism research on this artistic and stylistic phenomenon. The research uses descriptive, formal, stylistic, and comparative methods. As a result, the author of the article identifies and formulates the main methods of using architectural motifs in the compositional, artistic, and figurative solutions in works of modern author's jewellery art.

Keywords: architectural motifs, reliquary, casket, author's jewellery art, jewellery works, jeweller artist, master jeweller, architect artist, jewellery designer

Received 18.04.2023

Accepted 24.06.2023

Баторова Елена Александровна

Кандидат искусствоведения, доцент, кафедра теории и истории искусства, Российский государственный гуманитарный университет, 125047, Россия, Москва, Миусская пл., 6

ORCID ID: 0000-0003-3326-342

ResearcherID: HLN-7914-2023

batea2005@mail.ru

УДК 739

ББК 85.125

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-344-365

Ювелирные навершия головных уборов как знаки ранговой иерархии забайкальских бурят во второй половине XIX – начале XX века

Аннотация. В XVII веке появляются первые фрагментарные сведения об одежде «братьев» в донесениях служилых людей и казаков-первопроходцев, в XVIII–XIX веках описания одежды получают более подробный характер в дневниках путешественников, дипломатов, ученых. Социально-имущественная дифференциация бурятского общества была узаконена в традиционной одежде народа введением царской властью параграфов «О должностных знаках отличия и одежде начальствующих и почетных людей», зафиксированных в «Правилах, установленных селенгинскими и хоринскими главными и почетными духовными светскими сайтами в 1841 году». Оформление головного убора и его навершия дэнзэ с шариком жинчи

явились одним из важнейших отличительных знаков Табеля о рангах гражданских и военных чинов.

Цель исследования — анализ специфики декора наверший головных уборов как знаков ранговой иерархии забайкальских бурят во второй половине XIX — начале XX века. Жинчи изготавливались из различных минералов: коралла, лазурита, раковины, бирюзы; дэнзэ также варьировалось с помощью материалов и техник. Кроме того, в наши задачи входит выявление символики формы дэнзэ и орнаментальных мотивов, мужских и женских вариантов декора. Рассматриваются в качестве истоков регламентированного костюма бурят цинские чиновничьи головные уборы с навершием дин и округлой бусины чжу, различавшихся согласно статусу по металлу и окраске минералов. Важно упомянуть и монгольские аналоги головных уборов в период маньчжурского владычества, отметить их сходство и отличие от бурятских. В качестве материалов использованы изобразительные источники из коллекций отечественных музеев.

Ключевые слова: традиционный костюм, ювелирное навершие головного убора, ранговая иерархия, бурятские кузнецы, музейные коллекции

Batorova Elena A.

PhD (in Art History), Associate Professor, Department of Theory and History of Art, Russian State University for the Humanities, 6 Miusskaya Sq., Moscow, 125047, Russia

ORCID ID: 0000-0003-3326-342

ResearcherID: HLN-7914-2023

batea2005@mail.ru

Jewellery Headdress Finials as Signs of the Rank Hierarchy of the Trans-Baikal Buryats in the Second Half of the 19th – Early 20th Century

Abstract. In the 17th century, the first fragmentary information about the clothing of the Buryats appeared in the reports of service men and pioneer Cossacks; in the 18th–19th centuries, more detailed descriptions of clothing were found in the diaries of travellers, diplomats, and scientists. The social and property differentiation of Buryat society in the traditional clothing of the people was established with the introduction by the tsarist authorities of the provisions “On official insignia and clothing of commanding and honourable people” recorded in the “Rules established by the Selenga and Khorin main and honorary spiritual secular authorities in 1841”. The design of the headdress and its denze finial with a jinchi ball was one of the most important distinguishing marks of the table of ranks for civil and military ranks.

The purpose of the study is to analyse the specifics of the decor of headdress finials as signs of the rank hierarchy of the Trans-Baikal Buryats in the second half of the 19th — early 20th century. Jinchi finials were made of coral, lazurite, shells, and turquoise; the use of materials and techniques for denze finials also varied. The author's research tasks also include identifying the symbolism of the denze form and ornamental motifs, male and female decor options. With regard to the origins of the regulated Buryat costume, the author considers the Qing official headdresses with a ding top and round zhu beads, which differed depending on the official's status. It is important to mention the Mongolian analogues of headdresses during the period of Manchurian rule, to note their similarity and difference from the Buryat ones. Pictorial sources from the collections of Russian museums presented the material for this research.

Keywords: traditional clothing, jewellery headdress finials, rank hierarchy, Buryat blacksmiths, museum collections

Received 20.03.2023

Accepted 11.07.2023

Мартынова Дарья Олеговна

Кандидат искусствоведения, старший преподаватель, Институт истории Санкт-Петербургского государственного университета, 199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 5

ORCID ID: 0000-0003-0426-6458

ResearcherID: AAK-1891-2020

d.o.martynova@gmail.com

УДК 708

ББК 85.103(3); 85.364.2

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-366-389

Рецепции рэгтайма и танца медведя гризли в искусстве начала XX века

Аннотация. В настоящей статье автор анализирует рецепцию танца медведя гризли в визуальной культуре начала XX века. Подобное исследование актуально в отечественном дискурсе, так как в последние годы появляются отдельные труды о рецепции танцевальной и музыкальной культур в визуальной культуре.

В танце медведя гризли слились несколько характерных тенденций начала XX века США и Европы: увлечение примитивным, стремление к контролированию морального поведения, взаимопроникновение различных культурных стратегий разных стран. В связи с этим актуально проанализировать визуальные репрезентации танца медведя гризли, чтобы выявить, какие конкрет-

но социокультурные изменения отразились в художественных произведениях на тему этого танца.

Проанализировав фильмы, гравюры и картины, посвященные танцу медведя гризли, можно обозначить те социальные изменения, которые подверглись вторичной рецепции в визуальных произведениях. В первую очередь, это связь танца с африканской культурой, олицетворение медведя с африканцами в силу культурных традиций и ассоциаций с другими танцами эпохи. Кроме того, из-за непристойности танца, нарушения устоявшихся танцевальных норм медвежий танец стал способом самоманифестации новой женской ролевой модели поведения. Большую роль в отрывистых, тесных движениях играла и музыка: рваный ритм рэгтайма усиливал бесконтрольность и «дикость» танца.

Ключевые слова: рецептивные механизмы в искусстве, искусство XX века, перформативность, танцевальная культура, животные танцы, кекуок, танец медведя гризли

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного гранта № 23-28-01577.

Martynova Daria O.

PhD (in Art History), Senior Lecturer, Institute of History of Saint-Petersburg State University, 5 Mendeleevskaya Line, Saint Petersburg, 199034, Russia

ORCID ID: 0000-0003-0426-6458

ResearcherID: AAK-1891-2020

d.o.martynova@gmail.com

Reception of the Ragtime and the Grizzly Bear Dance in the Art of the Early 20th Century

Abstract. In this article, the author analyses the reception of the grizzly bear dance in the visual culture of the early 20th century. Such a study is relevant in the Russian discourse, since in recent years, there have been separate works on the reception of dance and music cultures in visual culture. In the grizzly bear dance, several characteristic trends of the early 20th century of the USA and Europe merged: fascination with the primitive, a desire to control moral behaviour, and the interpenetration of various cultural strategies of different countries. In this regard, it is important to analyse the visual representations of the grizzly bear dance in order to identify which specific social and cultural changes were reflected in the works of art on the theme of this dance.

Analysing films, engravings and paintings dedicated to the grizzly bear dance, it is possible to identify those social changes that have undergone secondary reception in

visual works. First of all, it is the connection of the dance with African culture, the personification of the bear with Africans due to cultural traditions and associations with other dances of the era. In addition, because of the obscenity of dance and violations of established dance norms, the bear dance has become a way of self-manifestation of a new female role-model behaviour. Music also played a great role in the jerky, cramped movements: the ragged rhythm of ragtime increased the uncontrolled spirit and "wildness" of the dance.

Keywords: receptive mechanisms in art, art of the 20th century, performativity, dance culture, animal dances, cakewalk, grizzly bear dance

This research has been completed with the support of the Russian Science Foundation (RSF), project no. 23-28-01577.

Received 04.08.2023

Accepted 02.10.2023

Андреева Екатерина Юрьевна

Доктор философских наук, кандидат искусствоведения, член Международной ассоциации критиков АИСА, 119002, Россия, Москва, пер. Сивцев Вражек, 43
ORCID ID: 0000-0001-5765-242X
ResearcherID: V-7985-2018
andreyevaek@gmail.com

УДК 703

ББК 85.103(2); 85.143(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-390-421

Советское искусство на художественных выставках и в экспозициях российских музеев и галерей 1990–2020-х годов

Аннотация. В статье систематизированы подходы к изучению и экспонированию советского художественного материала в постсоветское время и дана периодизация изменений и смены этих подходов. Речь идет о типах выставочного ресайклинга советского искусства в основном в практике Государственного Русского музея и Государственной Третьяковской галереи, а также Центральных выставочных залов Москвы и Санкт-Петербурга. Выделяются в целом два типа временных выставок советского материала: исследовательские проекты и выставки-аттракционы. Цели исследовательских выставок заключаются в том, чтобы ввести в научный оборот и публичную сферу ранее неизвестные или подвергнутые маргинализации пласты художественной культуры. Применительно к данной работе это выставочные

исследования русского-советского авангарда и художественных течений 1920–1930-х годов, нонконформизма 1940–1980-х годов. Цели выставок-аттракционов (термин основан на известном приеме С. Эйзенштейна «монтаж аттракционов») связаны с созданием развлекательного зрелища, которое воздействует на зрителя, предлагая ему идеологизированные в советском стиле способы понимания советского прошлого. Задача статьи также состоит в том, чтобы показать, как культурная политика временных выставок влияет на реэкспозиции ГРМ и ГТГ, то есть на закрепление определенных образцов или сценариев представления искусства советского прошлого.

Ключевые слова: советское искусство, выставки-аттракционы, выставки-исследования, музейные экспозиции, ресайклинг советского искусства
Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект № 19-18-00414 «Советское сегодня: формы культурного ресайклинга в российском искусстве и эстетике повседневного. 1990–2010-е годы».

Andreeva Ekaterina Yu.

D.Sc. (in Philosophy), PhD (in Art History), Member of AICA, 43 Sivtsev Vrazhek Lane, Moscow, 119002, Russia
ORCID ID: 0000-0001-5765-242X
ResearcherID: V-7985-2018
andreyevaek@gmail.com

Soviet Art at Art Exhibitions and Expositions of Russian Museums and Galleries in the 1990s-2020s

Abstract. The article systematizes the approaches to the study and presentation of Soviet art material in the post-Soviet period and gives a periodization of changes in these approaches. The author refers to the types of exhibition recycling of Soviet art, mainly in the practice of the State Russian Museum, the State Tretyakov Gallery, and the Central Exhibition Halls of Moscow and St. Petersburg. In general, two types of temporary exhibitions of Soviet material stand out: research exhibitions and attraction exhibitions. The purpose of research exhibitions is to introduce previously unknown or marginalized layers of artistic culture into scientific circulation and the public sphere. In relation to this work, these are research exhibitions of the Russian-Soviet avant-garde and artistic movements of the 1920s-1930s and non-conformism of the 1940s-1980s. The goals of attraction exhibitions (the proposed term is based on S. Eisenstein's well-known method of "the montage of attractions") are associated with the creation of an entertaining visual environment that affects the viewer, offering them ways of

understanding the Soviet past ideologized in the Soviet style. The purpose of the article is also to show how the cultural policy of temporary exhibitions affects the re-expositions of the State Russian Museum and the State Tretyakov Gallery, that is, the formation of certain patterns or scenarios for the presentation of the art of the Soviet past.

Keywords: Soviet art, attraction exhibitions, research exhibitions, museum expositions, recycling of the Soviet art
The article was prepared with the support of the Russian Science Foundation, project № 19-18-00414 "Soviet Today: Forms of Cultural Recycling in Russian Art and Everyday Aesthetics. 1990s-2010s".

Received 13.06.2023

Accepted 10.07.2023

Музыкальная культура

Пашина Ольга Алексеевна

Доктор искусствоведения, ученый секретарь Государственного института искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0003-4189-5835
ResearcherID: GWC-5904-2022
opash@sias.ru

УДК 781.7

ББК 85.313(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-422-441

Народная терминология, связанная с многоголосным пением у русских

Аннотация. Статья посвящена народной певческой терминологии, связанной с многоголосным пением в русских региональных музыкально-фольклорных традициях. Эта терминология обнаруживает системный характер, поскольку напрямую соотносится с терминами, обозначающими типы интонирования, характерные, с одной стороны, для протяжного стиля пения, ярким репрезентантом которого является жанр лирических песен, а с другой стороны, плачевого интонирования, что обусловлено стремлением подчеркнуть личный характер выражаемых чувств. Рассмотрены виды многоголосной фактуры и функции певцов в ансамбле, получившие терминологические обозначения.

Ключевые слова: русский музыкальный фольклор, певческие традиции, многоголосная фактура, функции певцов в ансамбле, народная певческая терминология

Pashina Olga A.

D.Sc. (in Art History), Academic Secretary of the State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0003-4189-5835
ResearcherID: GWC-5904-2022
opash@sias.ru

Folk Terminology Associated with Multipart Singing among Russians

Abstract. The article is devoted to folk singing terminology associated with multipart singing in Russian regional musical and folklore traditions. This terminology reveals a systemic character, since it directly correlates with the terms denoting the intonation types characteristic, on the one hand, of a broad (prot'yazhniy) style of singing, a clear representative of which is the genre of lyrical songs, and on the other hand, of lamentable intonation, which is due to the desire to emphasize the personal nature of the expressed feelings. The article discusses the types of multipart texture and functions of singers in an ensemble which have received terminological designations.

Keywords: Russian musical folklore, singing traditions, multipart singing, functions of singers in an ensemble, folk terminology

Received 02.10.2023

Accepted 24.10.2023

Тетерина Надежда Ивановна

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, сектор академических музыкальных изданий, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0002-9465-8959
nad_teterina@mail.ru

УДК 78

ББК 85.313(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-442-477

«Где ты, звездочка?» К публикации вокального сборника М.П. Мусоргского «Юные годы»

Аннотация. Статья посвящена одному из самых ранних романсов М.П. Мусоргского «Где ты, звездочка?», вошедшему первым номером в вокальный сборник «Юные годы». Уточнены обстоятельства сочинения песни, выявлен круг лиц, связанных с адресатом посвящения – певицей и писательницей И.Л. Грюнберг (Ласкос). Рассмотрены авторские версии музыки, в том числе автограф, хранящийся в Национальной библиотеке Франции

(Париж). Подробные текстологические и литературные комментарии, принятые в Полном академическом собрании сочинений М.П. Мусоргского, работа над которыми сосредоточена в Государственном институте искусствознания МК РФ, показывают принципы комментирования камерно-вокальных сочинений композитора. **Ключевые слова:** М.П. Мусоргский, «Юные годы», «Где ты, звездочка», И.Л. Грюнберг (Ласкос), П.А. Ламм, Р. Тарускин, О.И. Захарова, ПАСС М.П. Мусоргского, текстология, источниковедение

Teterina Nadezhda I.

PhD (in Art History), Department of Academic Music Publishing, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0002-9465-8959
nad_teterina@mail.ru

“Where Art Thou, Little Star?”. To the Publication of M.P. Musorgsky’s *The Years of Youth Song Collection*

Abstract. This article is devoted to one of M.P. Musorgsky’s earliest romances, “Where Art Thou, Little Star?” which is the first number in his song collection *The Years of Youth*. The author of the article clarifies the circumstances under which the song was composed and reveals the circle of people connected with the dedicatee, the singer and writer I.L. Grünberg (Laskos). The article discusses author’s versions of the music, including the original manuscript stored at the Bibliothèque nationale de France (Paris). The detailed textual-critical and literary-historical commentaries enacted in the Academic Edition of M.P. Mussorgsky’s Complete Works, the work on which is performed at the State Institute for Art Studies, demonstrate the principles of commenting on the composer’s chamber vocal legacy. **Keywords:** M.P. Musorgsky, *The Years of Youth*, “Where Art Thou, Little Star”, I.L. Grünberg (Laskos), P.A. Lamm, R. Taruskin, O.I. Zakharova, Academic Edition of M.P. Mussorgsky’s Complete Works, textual criticism, source study
Received 02.07.2023
Accepted 11.08.2023

Серегина Наталья Семеновна

Доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник, сектор музыки, Российский институт истории искусств, 190000, Россия, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 5
ORCID ID: 0000-0002-9918-7973
nseregina@mail.ru

УДК 78

ББК 85.313(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-478-499

Грибоедовский «код» в русском музыкознании (А.С. Грибоедов, М.Д. Резвой (Ръзвой), В.Ф. Одоевский)

Аннотация. Одну из нереализованных линий деятельности А.С. Грибоедова, формировавшуюся на основе его музыкальных талантов, составлял интерес к основам музыкальной науки. Грибоедовские научные идеи ценностного содержания музыки, музыкальной теории и терминологии, интерес к музыкальной этнографии были претворены в жизнь его младшими современниками и собеседниками – В.Ф. Одоевским и М.Д. Резвым. Моменты взаимовлияния Грибоедова и Одоевского выявлены по их эпистолярию. Контакты Грибоедова и Резвого прочитываются по карандашному портрету Грибоедова авторства Резвого, выполненному в 1825 году. Сфера идей, высказанных Грибоедовым, в дальнейшем получила продолжение у Резвого и Одоевского. Грибоедовский «код» в русском музыкальном искусстве сложился в общении и деятельности младших собеседников и последователей Грибоедова. В статье намечаются несколько линий, по которым развивалась мысль о музыке у Грибоедова и в дальнейшем у Резвого и Одоевского: темы философии, истории и теории музыки, народного творчества. Грибоедовский «код» в русском музыкальном искусстве – внимание к истории России, науке о музыке, народному театру и народной песне, сфере храмового искусства – претворился в общественной и научно-художественной деятельности его собеседников и последователей.

Ключевые слова: А.С. Грибоедов, В.А. Одоевский, М.Д. Резвой, философия музыки, теория музыки, музыкальная терминология, русская песня, певческое искусство

Seregina Natalia S.

D.Sc. (in Art History), Leading Researcher, Department of Music, Russian Institute of Art History, 5 Isaakiyevskaya Sq., St. Petersburg, 190000, Russia
ORCID ID: 0000-0002-9918-7973
nseregina@mail.ru

Griboyedov’s “Code” in Russian Musicology (A.S. Griboyedov, M.D. Rezvoy, V.F. Odoevsky)

Abstract. One of Griboyedov’s unrealised lines of work shaped by his musical talents was his interest in the

foundations of musical science. Griboyedov’s scholarly ideas about the value-based content of music, musical theory and terminology, and his interest in musical ethnography were implemented by his younger contemporaries and companions V.F. Odoevsky and M.D. Rezvoy.

The moments of mutual influence between Griboyedov and Odoevsky are revealed in their epistolary contacts. The contacts between Griboyedov and Rezvoy can be apprehended through the 1825 pencil portrait of Griboyedov by Rezvoy. The range of ideas expressed by Griboyedov was later continued by Rezvoy and Odoevsky. Griboyedov’s “code” in Russian musical art – attention to the history of Russia, the science of music, folk theater, folk song, the high sphere of temple art – was translated into the social, scientific, and artistic activities of his companions and followers.

Keywords: A.S. Griboyedov, V.F. Odoevsky, M.D. Rezvoy, philosophy of music, music theory, musical terminology, Russian song, art of singing

Received 11.07.2023

Accepted 04.09.2023

Никольская Ирина Ильинична

Доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник, сектор искусства стран Центральной Европы, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0001-8042-2884
nikolsk-irina@yandex.ru

УДК 78

ББК 85.31

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-500-555

Международный музыкальный фестиваль «Варшавская осень» – преодоление границ между Востоком и Западом

Аннотация. Во второй половине 1940-х – первой половине 1950-х годов между развитием музыкальных культур Западной и Восточной Европы возник огромный разрыв, инициатором в преодолении которого выступила Польша. Поэтому неслучайно ставший самым масштабным фестиваль современной музыки «Варшавская осень» появился именно здесь. Осмыслению данного культурного явления и посвящена статья, обладающая значительной научной новизной, поскольку «Варшавская осень» не подвергалась развернутому научному анализу в отечественной музыкологии. По мысли организаторов нового фестиваля – молодых польских композиторов Тадеуша Бэрда и Казимежа Сероцкого, – Вар-

шава должна была стать центром современной музыки, не менее важным, чем фестивали авангардной музыки в Дармштадте, Донаушингене, Кельне или Милане. Но цель «Варшавской осени» более масштабная – представить многостороннюю эстетическую и стилистическую картину состояния современной музыки, а не только авангардных тенденций, как это было в странах Западной Европы. Репертуарная политика фестиваля складывалась из нескольких компонентов: музыка авангарда, более традиционные направления, классика XX века, пропаганда польской музыки. Претендуя на достоверный показ современной музыки в мире, фестиваль менялся в соответствии с изменениями глобальной музыкальной картины и вскоре стал крупнейшей ареной музыки XX столетия. Его посещали самые авторитетные композиторы Востока и Запада, а для стран социалистического лагеря он стал подлинным «окном в Европу», школой освоения новых композиторских техник. Без фестиваля «Варшавская осень», без его радикального влияния на композиторов соцстран невозможно представить развитие музыкального искусства всего региона. В данной статье предлагается сосредоточиться на начальном периоде фестиваля, с 1956 (год открытия) по 1981 год.

Ключевые слова: Варшавская осень, фестиваль, современная музыка, авангард, додекафония, сонористика, неоклассицизм, алеаторика, экспериментальная музыка

Nikolskaya Irina I.

D.Sc. (in Art History), Leading Researcher, Central Europe Art Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0001-8042-2884
nikolsk-irina@yandex.ru

The Warsaw Autumn International Music Festival – Overcoming the Boundaries between East and West

Abstract. In the late 1940s – early 1950s, a huge gap appeared between the development of musical cultures of Western and Eastern Europe, and it was Poland that initiated bridging it. Therefore, the emergence of the Warsaw Autumn Festival of contemporary music, which has become the largest, was not coincidental. The article is devoted to studying this cultural phenomenon, which has a significant scientific novelty, because the Warsaw Autumn has not yet been subjected to a detailed scientific analysis in Russian musicology. According to the organizers of the new festival – young Polish composers Tadeusz Baird and

Kazimierz Serocki, — Warsaw was to become a center of contemporary music, no less important than the avant-garde music festivals in Darmstadt, Donaueschingen, Cologne or Milan. However, the purpose of the Warsaw Autumn is more ambitious — to provide a complete aesthetic and stylistic picture of modern music, and not just avant-garde music, as was the case in Western European countries. The repertoire policy of the festival covered several areas: avant-garde music, more traditional music, the classics of the 20th century, and promotion of Polish music. The festival laid claim to being a reliable display of contemporary music in the world, reacted to the changes in global music, and soon became the largest music arena of the 20th century. It was attended by the most prominent composers of the East and West. For the socialist countries, it became a true “window on Europe” and a platform for mastering new techniques of composition. Without the Warsaw Autumn festival and its profound influence on composers of socialist countries, it would be utterly impossible to imagine the development of musical art of the entire region. This article suggests focusing on the early period of the festival, from 1956 (when it was established) to the early 1980s.

Keywords: Warsaw Autumn, festival, contemporary classical music, avant-garde, dodecaphony, sonoristics, neoclassicism, aleatoric music, experimental music
Received 11.07.2023
Accepted 18.08.2023

Собакина Ольга Валерьевна

Доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник, сектор теории музыки, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0003-0161-949X
ResearcherID: AAX-9257-2020
olas2005@mail.ru

УДК 78

ББК 85.31

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-556-577

Поэзия А. Мицкевича в камерно-вокальном творчестве С. Монюшко

Аннотация. Поэзия Адама Мицкевича привлекала многих композиторов, однако наиболее заметный след она оставила в творчестве Станислава Монюшко, который обращался к лирическим стихотворениям, балладам, сонетам, а также отрывкам из поэм «Конрад Валленрод» и «Дзяды». Фрагменты из них композитор использовал также в романсах, включенных в разные выпуски

его «Домашних песенников», и в результате тексты Мицкевича сопровождали Монюшко с самых первых произведений до посмертно изданных. Произведения композитора на стихи Мицкевича, как и сам первоисточник, представляют совершенно разные формы и жанры, но все они находятся в ореоле польского романтического творчества и одной эстетической и патриотической концепции.

Цель работы — рассмотреть различные пути претворения жанра баллады и жанра музыкального портрета в камерно-вокальных произведениях Станислава Монюшко на стихи Адама Мицкевича. В ряду многочисленных обращений Монюшко к поэзии Мицкевича (более 20 произведений) выделяется шестой выпуск из серии «Домашних песенников», полностью написанный на тексты поэта. Особое место в нем занимает баллада «Рыбка» (1859) на текст одноименного юношеского произведения поэта, представляющая камерный вокальный стиль композитора в наиболее совершенной форме и написанная с подлинно симфоническим размахом. Динамичное музыкальное повествование следует всем перипетиям сюжета, его драматургия основана на сопоставлении контрастных образов, прямой речи, диалогов героев, реплик от автора, воплощая специфику поэтического оригинала.

Влияние идейно-эстетических взглядов, связанных в первую очередь с фольклорно-патриотической тематикой, поэтики и топосов Мицкевича в целом многогранно проявилось в камерно-вокальном творчестве Монюшко, что позволяет делать выводы о характерном для романтического искусства синтезе смыслов и символов.

Ключевые слова: баллада, Станислав Монюшко, Адам Мицкевич, Мария Шимановская, Даргомьжский, «Дзяды», «Конрад Валленрод», «Домашний песенник»

Sobakina Olga V.

D.Sc. (in Art History), Leading Researcher, Department of Music Theory, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0003-0161-949X
ResearcherID: AAX-9257-2020
olas2005@mail.ru

The Poetry of A. Mickiewicz in the Chamber-Vocal Works by S. Moniuszko

Abstract. Adam Mickiewicz's poetry attracted many composers, but it left the most noticeable trace in the work of Stanisław Moniuszko, who turned to lyrical poems,

ballads, sonnets, as well as excerpts from the poems Konrad Wallenrod and Dziady. Fragments of them were also used by the composer in romances included in various issues of his Home Songbooks (Śpiewnik domowy), and as a result, the texts of Mickiewicz accompanied Moniuszko from the very first works to those published posthumously. The composer's works based on Mickiewicz's poems, like the original source itself, represent completely different forms and genres, but they are all in the halo of Polish romantic creativity and one aesthetic and patriotic concept.

The purpose of the work is to consider various ways of implementing the ballad genre and the genre of musical portrait in Stanisław Moniuszko's chamber-vocal works based on Adam Mickiewicz's poems. Among Moniuszko's numerous appeals to Mickiewicz's poetry (more than 20 works), the sixth issue in the series of Home Songbooks, written entirely on the poet's texts, stands out. A special place in it is occupied by the ballad Fish (Rybka, 1859) based on the text of the poet's youth work of the same name, representing the composer's chamber vocal style in the most perfect form and written with a truly symphonic scope. The dynamic musical narrative follows all the twists and turns of the plot, its dramaturgy is based on the comparison of contrasting images, direct speech, dialogues of the characters, and replicas from the author, embodying the specifics of the poetic original.

The influence of ideological and aesthetic views associated primarily with folklore and patriotic themes, the poetics and topos of Mickiewicz manifested itself in many ways in Moniuszko's chamber-vocal works, which allows us to draw conclusions about the synthesis of meanings and symbols characteristic of romantic art.

Keywords: ballad, Stanisław Moniuszko, Adam Mickiewicz, Maria Szimanowska, Dargomyzhsky, Dziady, Konrad Wallenrod, Śpiewnik domowy
Received 11.07.2023
Accepted 18.08.2023

Сквирская Тамара Закировна

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, сектор академических музыкальных изданий, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий переулок, 5; ведущий библиотечарь, Михайловский театр, 191186, Россия, Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
ORCID ID: 0000-0003-1254-9319
ResearcherID: IVV-7737-2023
tzs@inbox.ru

УДК 78.071.1; 784.5

ББК 85.313

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-578-603

Страницы истории создания кантаты

П.И. Чайковского «Москва»: неизданная переписка композитора с П.А. Рихтером

Аннотация. В статье впервые публикуется переписка П.И. Чайковского с председателем Коронационной комиссии П.А. Рихтером, связанная с историей кантаты «Москва». Это сочинение для солистов, хора и оркестра на текст А.Н. Майкова было написано Чайковским по заказу Коронационной комиссии и впервые исполнено в день торжественной коронации императора Александра III 15 (27) мая 1883 года. Письма и телеграммы Рихтера Чайковскому хранятся в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину, упоминались в литературе, но не печатались.

Именно Рихтер обратился 4 (16) марта 1883 года к композитору, находившемуся тогда в Париже, с просьбой сочинить коронационную кантату. Ответные письма и телеграммы Чайковского Рихтеру, ранее не известные, обнаружены автором статьи в 2022 году в Российском государственном историческом архиве (Санкт-Петербург). Всего вводится в научный оборот десять архивных документов, включая шесть неизданных текстов Чайковского: четыре письма и две телеграммы. Переписка охватывает период с 4 (16) марта по 17 (29) апреля 1883 года. Публикуемые эпистолярные документы снабжены реально-историческими и текстологическими комментариями. Телеграммы обоих корреспондентов печатаются во французских оригиналах и в переводах на русский язык. Переписка Чайковского с Рихтером и комментарии к ней раскрывают детали истории создания и первого исполнения кантаты «Москва», страницы истории рукописи этого сочинения и новые факты творческой биографии композитора. Материалы переписки представляют собой ценный источник для восстановления творческой истории кантаты в рамках подготовки нового научного издания этого сочинения в составе Академического полного собрания сочинений П.И. Чайковского.

Ключевые слова: П.И. Чайковский, П.А. Рихтер, кантата «Москва», неизданные письма, телеграммы

Skvirskaya Tamara Z.

PhD (in Art History), Senior Researcher, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia; Leading Librarian, Mikhailovsky Theatre, 1 Arts Square, St. Petersburg, 191186, Russia
ORCID ID: 0000-0003-1254-9319
Researcher ID: IVV-7737-2023
tzs@inbox.ru

Pages of the History of the Creation of the Cantata *Moscow* by P.I. Tchaikovsky's: Unpublished Correspondence between the Composer and P.A. Richter

Abstract. The article for the first time publishes the correspondence of P.I. Tchaikovsky with the Chairman of the Coronation Commission P.A. Richter, connected with the history of the cantata *Moscow*. This work for soloists, choir, and orchestra to the text by A.N. Maikov was written by Tchaikovsky on the order of the Coronation Commission and was first performed on the day of the solemn coronation of Emperor Alexander III on May 15 (27), 1883. Richter's letters and telegrams to Tchaikovsky are stored in the Tchaikovsky State Memorial Musical Museum-Reserve in Klin, they have been mentioned in literature but have not been published. It was Richter who on March 4 (16), 1883 turned to the composer, who was then in Paris, with a request to compose a coronation cantata. Response letters and telegrams from Tchaikovsky to Richter, previously unknown, were discovered by the author of the article in 2022 in the Russian State Historical Archives (St. Petersburg). In total, ten archival documents are introduced into scientific circulation, including six unpublished texts by Tchaikovsky: four letters and two telegrams. The correspondence covers the period from March 4 (16) to April 17 (29), 1883. The published epistolary documents are provided with historical and textual-critical comments. The telegrams of both correspondents are presented in the French original and translated into Russian. Tchaikovsky's correspondence with Richter and comments on it reveal the details of the history of the creation and first performance of the cantata *Moscow*, the pages of the history of its manuscript and new facts of the composer's biography. The correspondence materials are a valuable source for restoring the creative history of the cantata as part of the preparation of a new critical edition of this work in Academic Complete Works of P.I. Tchaikovsky.

Keywords: P.I. Tchaikovsky, P.A. Richter, cantata *Moscow*, unpublished letters, telegrams

Received 14.07.2023

Accepted 04.09.2023

Гавриков Виталий Александрович

Доктор филологических наук, профессор, кафедра государственного управления и менеджмента, Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 241050, Россия, Брянск, ул. Горького, 18
ORCID ID: 0000-0002-7410-8714
ResearcherID: JAA-9729-2023
yarosvett@mail.ru

УДК 79

ББК 85.3

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-604-627

Визуализация в песенно-поэтической культуре

Аннотация. С одной стороны, статья носит обзорный характер. Речь идет об актуальных представлениях в российской и зарубежной науке о роли визуальности в современной культуре. Подвергается сомнению расхожий тезис о том, что современная культура преимущественно визуальна. Автор показывает, что уже в реликтовых прахудожественных формах визуальная составляющая играла заметную роль. Многие отрасли знания, например филологического профиля, до сих пор изучают интермедийные искусства без учета их комплексной природы. В статье дается история изучения этой проблемы в контексте исследований авторской песни и рок-культуры.

С другой стороны, у статьи имеется и практическая часть. По гипотезе автора, за десятилетия существования феномена поющими поэтами выработаны многообразные стратегии по освоению визуального пространства. Работа с визуальным содержанием в рамках клипа показана на материалах двух дублей песни «Утренняя гимнастика» Владимира Высоцкого (клипы сняты в 1974 году телевидением Венгрии). Поэт использует два «типа» жестовой и сценической визуализации: с театральными и спортивными коннотациями. Стратегия освоения визуального в рамках рок-поэзии показана на примере концерта Александра Башлачева, проведенного в 1986 году дома у Бориса Гребенщикова*. Так как поэт работает без аккомпаниаторов, то акцент делается на жестах, в первую очередь на «жесте глазами», апеллирующем к верхней зоне онтологической вертикали. Показываются его

* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

глубокие и многообразные связи с поэтическим текстом Башлачева.

Ключевые слова: визуализация, песенная поэзия, интермедийные искусства, художественная словесность, авторская песня, рок-культура, Владимир Высоцкий, Александр Башлачев

Gavrikov Vitalii A.

D.Sc. (in Philology), Professor, Department of State Administration and Management, Bryansk Branch of Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, 18 Gorky Str., Bryansk, 241050, Russia
ORCID ID: 0000-0002-7410-8714
ResearcherID: JAA-9729-2023
yarosvett@mail.ru

Visualization in Song and Poetry Culture

Abstract. On the one hand, the article is of an overview nature. It deals with modern ideas of Russian and foreign science on the role of visuality in modern culture. The popular thesis that modern culture is primarily visual is questioned. The visual component is shown to have already played a significant role in relict pre-literature forms. Many branches of knowledge, such as the philological profile, still study the intermedial arts without taking into account their complex nature. The article presents the history of the study of this problem in the context of research on author's songs and rock culture.

On the other hand, the article has got a practical part, where the theses stated are illustrated with specific material. According to the author's hypothesis, the bards have devised various strategies for developing visual space over the decades of the existence of this phenomenon. The work with visual content within a music video is illustrated on the materials of two takes of the song "Morning Gymnastics" by Vladimir Vysotsky (the videos were made by the Hungarian Television in 1974). The poet employs two "types" of sign and scenographic visualization, i.e. the ones with theatrical and sports connotations. The strategy of developing the visuality in rock poetry is presented by the example of the concert by Alexander Bashlachev taken place at Boris Grebenshchikov's* in 1986. Due to the poet's performance without accompanists, the emphasis is made on gestures, primarily on the eye ones, appealing to the top of the ontological vertical. The deep and diverse connections to the Bashlachev's poetic text are shown.

* Recognized by the Ministry of Justice of the Russian Federation as a foreign agent.

Keywords: visualization, song poetry, intermedial arts, literature, author's song, rock culture, Vladimir Vysotsky, Alexander Bashlachev
Received 23.09.2022
Accepted 11.08.2023

Кино и массмедиа**Михеева Юлия Всеволодовна**

Доктор искусствоведения, профессор кафедры звукорежиссуры, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 129226, Россия, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3
ORCID ID: 0000-0003-0788-3742
ResearcherID: GLR-5657-2022
julmikheeva@gmail.com

УДК 791.3

ББК 85.374

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-628-647

Гайст-тема как значимое отсутствие музыки фильма

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению специфики фильмов, в которых музыка может не составлять существенную часть саундтрека, являясь иногда лишь в нескольких секундах звучания, или вообще отсутствовать в фонограмме, однако при этом оказывать сильное влияние на создание кинообраза. Речь идет о музыкальном звуке (мелодии, фрагменте произведения) как импульсе для творческого поиска режиссером художественного образа киногероя и фильма в целом, его «внутреннего звучания» и ритмического движения. Для некоторых режиссеров этот этап творческого процесса является изначальным и во многом определяющим в формировании эстетической атмосферы, художественной стилистики, особенностей драматургического развития фильма. В этих случаях исследования музыки фильмов требуют корректировки традиционного терминологического аппарата киноведения и введения новых терминов, адекватно отражающих интертекстуальность и контекстуальность визуально-музыкального материала, особенности режиссерской эстетики и внутреннего мира режиссера. Так, понятие «лейтмотив» становится недостаточным для понимания роли повторяющейся музыкальной темы в фильме, в котором она преодолевает (превышает) свое традиционное функционально-семантическое значение в развитии драматургии картины. В статье предлага-

ется и обосновывается введение понятия гайст-тема (от нем. Geist — дух). В качестве материала, дающего основание для его введения, представлено творчество бельгийских режиссеров Люка и Жан-Пьера Дарденнов. Проведенный анализ позволяет констатировать, что применение понятия гайст-тема в исследованиях музыки авторского кинематографа, расширение области анализа в герменевтическом подходе, внимание к интертекстуальности заимствованных музыкальных цитат могут дать более глубокое понимание сути художественного образа фильма.

Ключевые слова: авторский кинематограф, Люк и Жан-Пьер Дарденны, музыка кино, звуковое решение фильма, музыкальная цитата в кинофильме, гайст-тема, художественный образ в кинофильме, интертекстуальность в кино

Mikheeva Julia V.

D.Sc. (in Art History), Professor, Department of Film Sound Direction, S.A. Gerasimov All-Russian State Institute of Cinematography (VGIK), 3 Wilhelm Pieck Str., Moscow, 129226, Russia
ORCID ID: 0000-0003-0788-3742
ResearcherID: GLR-5657-2022
julmikheeva@gmail.com

Geist-Theme as a Meaningful Absence of Film Music

Abstract. The article is devoted to the specifics of films in which music may not form an essential part of the soundtrack, sometimes appearing only in a few seconds of sound, or may not be present in the soundtrack at all, but have a strong influence on the creation of a cinematic image. The author of the article refers to a musical sound (melody, fragment of a musical piece) as an impulse for the director's creative search for the artistic image of a film character and the film as a whole, its "inner sound" and rhythmic movement. For some directors, this stage of the creative process is the initial and largely decisive in the formation of the aesthetic atmosphere, artistic stylistics, and features of the dramatic development of a film. In these cases, studies on film music require corrections to the traditional terminology of film studies and the introduction of new terms that adequately reflect the intertextuality and contextuality of visual and musical material and the features of the director's aesthetics and inner world. Thus, the concept of "leitmotif" becomes insufficient to understand the role of a recurring musical theme in a film in which it exceeds its traditional functional and semantic significance in the development of the drama of a film. The article proposes and

justifies the introduction of the concept of geist-theme (from German geist — "spirit"). The material giving the basis for its introduction is the creative work of Belgian directors Luc and Jean-Pierre Dardenne. The performed analysis allows us to state that the use of the concept of geist-theme in the research on the music of auteur cinema, the expansion of the field of analysis in the hermeneutic approach, and attention to the intertextuality of borrowed musical quotations can give a deeper understanding of the essence of the artistic image of a film.

Keywords: auteur cinematography, Luc and Jean-Pierre Dardenne, film music, film sound solution, musical quotation in a film, geist-theme, artistic image in a film, intertextuality in a film
Received 27.04.2023
Accepted 26.07.2023

Смагина Светлана Александровна

Доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник аналитического отдела Научно-исследовательского центра кинообразования и экранных искусств, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 129226, Россия, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3
ORCID ID: 0000-0002-8502-5383
smsval@mail.ru

УДК 791

ББК 85.374.3(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-648-665

Образ врача в современном российском кино нового «морального беспокойства»

Аннотация. В статье разбирается ряд российских картин, где главным героем становится врач («Рагин» К. Серебренникова, «Палата № 6» К. Шахназарова, «Дикое поле» М. Калатозишвили, «Аритмия» Б. Хлебникова и «Доктор» А. Темникова). Кинематограф через этого персонажа исследует общество на предмет его человечности и гражданской ответственности, нравственных и моральных ценностей, жизнеспособности в конце концов. Социальные настроения двухтысячных, которые можно обозначить как моральное беспокойство, на экране находят своего выразителя в лице человека медицинской специальности, который диагностирует общество относительно его травмированности и предлагает свои пути решения.

Анализируя образ врача на экране, автор формулирует культурные коды, скрывающиеся за репрезентаци-

ей данного героя в современном отечественном кинематографе, и делает выводы о назревшем запросе общества на духовность, аккумулированную в художественных образах.

Ключевые слова: российский кинематограф, врач, профессии в кино, современный кинематограф, художественный образ, образ в кино

Smagina Svetlana A.

D.Sc. (in Art History), Leading Researcher of the Analytical Department of the Research Center for Film Education and Screen Arts, S.A. Gerasimov All-Russian State Institute of Cinematography (VGIK), 3 Wilhelm Pieck Str., Moscow, 129226, Russia
ORCID ID: 0000-0002-8502-5383
smsval@mail.ru

The Image of a Doctor in Modern Russian Cinema of a New "Moral Concern"

Abstract. The article discusses a number of Russian films where the main characters are doctors (Ragin by K. Serebrennikov, Ward № 6 by K. Shakhnazarov, Wild Field by M. Kalatozishvili, Arrhythmia by B. Khlebnikov, and Doctor by A. Temnikov). Through such characters cinema examines society for its humanity, civic responsibility, moral values, and viability. The social sentiments of the 2000s, which can be designated as moral anxiety, find their expression on the screen in the person of a medical profession who diagnoses society for its traumatization and offers solutions. Analysing the image of a doctor on the screen, the author formulates the cultural codes behind the representation of such characters in modern Russian cinema and draws conclusions about the urgent demand of society for spirituality accumulated in artistic images.

Keywords: Russian cinema, doctor, professions in cinema, modern cinema, artistic image, image in cinema
Received 27.06.2023
Accepted 26.08.2023

Зименков Никита Александрович

Аспирант, кафедра эстетики, истории и теории культуры, Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), 129226, Россия, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3
ORCID ID: 0009-0004-7791-7404
ResearcherID: IAM-0799-2023
nktzimenkov@gmail.com

УДК 791

ББК 85.373(3); 85.374

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-666-691

«Запечатленный кризис»: кинематограф

К. Рейгадаса на стыке культурных парадигм

Аннотация. В статье исследуется творчество мексиканского кинематографиста Карлоса Рейгадаса. Представитель нового авторского кинематографа, развивающегося направления «медленное кино», он является выразителем тех социокультурных проблем, вокруг которых сосредоточилось внимание европейских режиссеров первой трети XXI века. На примере фильмов Рейгадаса показаны те изменения, которые претерпело общество за последние десятилетия, при переходе от культуры постмодерна к метамодерну. Междисциплинарный подход к изучению его творчества призван полнее раскрыть идейно-тематическую направленность фильмов и осветить культурно-исторический процесс первых десятилетий XXI века, что и составляет новизну исследования.

Отталкиваясь от идей Т. Вермюлена и Р. ван ден Аккера о том, что метамодерн пытается снять противоречия между различными арт-направлениями, культурой прошлого и настоящего, предпринимается попытка продемонстрировать, как эта тенденция проявилась в творчестве Рейгадаса. Вместе с тем обращение к мифологии Мезоамерики и «философии освобождения» Латинской Америки показывает, что концепция Вермюлена и Аккера о преобразовании культуры посредством разрешения противоречий отражает ситуацию кризиса, в которую вовлечено современное общество.

В фильмах режиссера это сказывается на невозможности установления человеком контакта с Другим и окружающей его реальностью. Более того, если фильмы 2000-х годов демонстрировали попытку выхода из прежней социокультурной парадигмы, то к концу 2010-х проблема межличностных отношений не получила разрешения, а реальность обрела статус «ускользающей». Это позволяет сделать предварительный вывод о том, что общество еще находится в ситуации кризиса, переживает момент смены культурных формаций, а переход от постмодернизма к метамодернизму нельзя считать завершённым процессом.

Ключевые слова: «медленное кино», модернизм, постмодернизм, метамодернизм, «философия освобождения», картина мира, мультикультурализм, плюрализм, индивидуализация, «новое настоящее»

Zimenkov Nikita A.

PhD Student, Department of Aesthetics, History and Theory of Culture, S.A. Gerasimov All-Russian State Institute of Cinematography (VGIK), 3 Wilhelm Pieck Str., Moscow, 129226, Russia
 ORCID ID: 0009-0004-7791-7404
 ResearcherID: IAM-0799-2023
 nktzimenkov@gmail.com

“Captured Crisis”: C. Reygadas’s Cinematography at the Crossroads of Cultural Paradigms

Abstract. This article examines the work of the Mexican filmmaker Carlos Reygadas. The representative of the new auteur cinema, the developing direction of “slow cinema”, he is the exponent of those social and cultural problems on which the attention of European directors of the first third of the 21st century is focused. The example of Reygadas’ films shows the changes that society has undergone in recent decades in the transition from the postmodern to the metamodern culture. The interdisciplinary approach to the study of his work is designed to more fully reveal the ideological and thematic orientation of the films and to illuminate the cultural and historical process of the first decades of the 21st century, which will constitute the novelty of the study.

Based on the ideas of T. Vermeulen and R. van den Akker that the metamodern seeks to remove the contradictions between different art movements, past and present cultures, the author of the article attempts to demonstrate how this trend manifested itself in the work of Reygadas. At the same time, the reference to the mythology of Mesoamerica and the “philosophy of liberation” of Latin America shows that Vermeulen and van den Akker’s concept of culture transformation through the resolution of contradictions reflects the situation of a crisis in which modern society is involved. In the director’s films, this is reflected in the inability of the individual to make contact with the Other and the reality around them. Moreover, the films of the 2000s showed an attempt to get out of the former social and cultural paradigm, but by the end of the 2010s, the problem of interpersonal relations was not resolved, and reality acquired the status of “elusive”. This allows us to draw a preliminary conclusion that society is still in a state of a crisis, experiencing a change of cultural formations, and the transition from postmodernism to metamodernism cannot be considered a completed process.

Keywords: “slow cinema”, modernism, postmodernism, metamodernism, “philosophy of liberation”, world picture, multiculturalism, pluralism, individualization, “new present”

Received 05.05.2023

Accepted 11.08.2023

Сапегина Татьяна Анатольевна

Главный специалист Отдела международных связей и творческих проектов, Российская академия музыки имени Гнесиных, 121061 Россия, Москва, ул. Поварская, 30–36
 ORCID ID: 0009-0007-2866-0501
 tanya.sapegina@gmail.com

УДК 78.072.2

ББК 85.31

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-692-717

Концерт в голливудских короткометражных мультфильмах «золотой эры»

Аннотация. Статья посвящена феномену концерта в голливудской анимации 1930–1950-х годов. Концерт как символ академической музыкальной культуры был хорошо знаком американской киноаудитории. В статье прослеживается, как создатели мультфильмов переосмысливают основные элементы концертного ритуала, опираясь, с одной стороны, на общие стереотипы, связанные с миром классической музыки, а с другой – на узнаваемые явления американской действительности первой половины XX века. Особое внимание уделяется формированию типичного музыкального репертуара мультфильмов и его взаимосвязи с понятием популярной классики. Подробно рассмотрены типы концертов, особенности концертного пространства, внешнего вида и поведения исполнителей-солистов, оркестрантов, дирижера и их эволюция на протяжении «золотой эры». Делается вывод, что концерт в голливудской анимации становится идеальной мишенью для пародии и карнавальной игры, которые отражают существующий в сознании аудитории конфликт массового и элитарного искусства и выступают в качестве механизмов ассимиляции художественного опыта элитарной культуры. В исследовании применяются исторический, культурологический, описательно-аналитический и искусствоведческий подходы.

Ключевые слова: классическая музыка, концерт, мультфильмы, Голливуд, репертуар, концертные залы, исполнители, дирижер, пародия

Sapegina Tatiana A.

Chief Specialist, International Relations Department, Gnesin Russian Academy of Music, 30–36 Povarskaya Str., Moscow, 121069, Russia
 ORCID ID: 0009-0007-2866-0501
 tanya.sapegina@gmail.com

Concert in the Golden Age Hollywood Cartoons

Abstract. The article is devoted to the representation of classical music concert in Hollywood cartoons of the 1930s – 1950s. A concert as a symbol of the academic musical culture was well-known to the American cinema audience. The author of the article studies how the cartoons creators rethought the main elements of a concert ceremony using both the general stereotypes related with the world of classical music and the familiar images of American life of the first half of the 20th century. Special attention is focused on the development of a typical concert repertoire in cartoons and its relation to the category of popular classical music. The article gives a detailed analysis of concert types, features of a concert space, the appearance and behaviour of soloists, orchestra players, and conductors, and the evolution of these elements during the Golden Age of Hollywood cartoons. The conclusion is made that a concert in cartoons becomes an ideal object of parody and carnival play which mirror the conflict between high and low art that exists in the mind of the audience and work as assimilation mechanisms for the artistic experience of the elite culture. The methods of history, art studies, and cultural studies are used in the research.

Keywords: classical music, concert, cartoons, Hollywood, repertoire, concert halls, musicians, conductor, parody

Received 25.06.2023

Accepted 11.08.2023

Рецензии**Гнедовская Татьяна Юрьевна**

Доктор искусствоведения, член Союза московских архитекторов, ведущий научный сотрудник, сектор современного искусства Запада, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
 ORCID ID: 0009-0002-3954-7911
 tgnedovskaya@gmail.com

УДК 012; 72

ББК 85.113(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-718-727

Рецензия на монографию Н.Ю. Молока «Давид Аркин: „идеолог космополитизма“ в архитектуре»

Молок Н.Ю. Давид Аркин: «идеолог космополитизма» в архитектуре. М.: Новое литературное обозрение, 2023. 472 с.

Аннотация. В издательстве НЛО вышла научная биография Давида Аркина – одного из самых известных архитектурных критиков, чье влияние на художественную жизнь страны сохранялось в течение почти сорока лет, с начала 1920-х до конца 1940-х годов. Источниковедческий характер работы, в основе которой лежат уникальные архивные материалы, не отменяет того сильнейшего впечатления, которое монография оставляет у читателя. Помимо замечательного авторского текста самого Н.Ю. Молока, в работе имеется большой, тщательно отобранный документальный блок, дающий представление о метаморфозах, происходивших в разные годы не только с Давидом Аркиным и его коллегами, но и со страной в целом. Разглядывая с близкого расстояния судьбу одного из самых ярких и талантливых людей своего времени, особенно страшно следить за тем, как те или иные художественные идеи, теории, вкусы или искренние убеждения трансформируются в орудие сначала профессиональной и личной, а потом политической и идеологической борьбы.

Ключевые слова: Давид Аркин, архитектурная критика, производственное искусство, идеология, конструктивизм, борьба с космополитизмом, борьба с излишествами

Gnedovskaya Tatiana Yu.

D.Sc. (in Art History), Member of the Union of Moscow Architects, Leading Researcher, Modern Western Art Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
 ORCID ID: 0009-0002-3954-7911
 tgnedovskaya@gmail.com

Review of N.Yu. Molok’s Monograph David Arkin: “The Ideologue of Cosmopolitanism” in Architecture
Molok N.Yu. David Arkin: “The Ideologue of Cosmopolitanism” in Architecture. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2023. 472 p.

Abstract. The New Literary Observer (NLO) publishing house published a scientific biography of David Arkin, one of the most famous architectural critics, whose influence on the artistic life of the country persisted for almost forty years from the early 1920s to the late 1940s. The source-based nature of the work, the core of which is unique archival materials, does not negate the strong impression that the monograph leaves on the reader. In addition to the remarkable text by N.Yu. Molok, the work has a large, carefully selected documentary block that gives an idea of the metamorphoses that happened in different years not

only to David Arkin and his colleagues, but also to the country as a whole. Looking at the fate of one of the brightest and most talented people of his time from a close distance, it is especially frightening to see how certain artistic ideas, theories, tastes or sincere beliefs were transformed into an instrument first of professional and personal, and then political and ideological struggle.

Keywords: David Arkin, architectural criticism, industrial art, ideology, constructivism, fight against cosmopolitanism, fight against excesses

Received 02.10.2023

Accepted 24.10.2023

Шамилли Гюльтекин Байджановна

Доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник, сектор теории музыки, Государственный институт искусствознания, 125375, Москва, Козицкий переулок, 5

ORCID ID: 0000-0003-2033-0587

ResearcherID: J-5758-2013

shamilli@yandex.ru

УДК 012; 26; 27

ББК 86.36; 86.37

DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-728-737

Эксперимент не закончен!

Размышления о новой книге А.Б. Ковельмана

«Вошедшие в Пардес»

Ковельман А.Б. Вошедшие в Пардес.

Парадоксы иудейской, христианской

и светской культуры. М.: Книжники, 2019. 256 с.

(Чейсовская коллекция.)

Аннотация. В статье анализируется монография А.Б. Ковельмана «Вошедшие в Пардес», опубликованная в «Чейсовской коллекции» издательства «Книжники». Лейтмотив эксперимента связывает начало и конец исследования и пронизывает невидимыми нитями семь глав книги, обрамленных вступлением и заключением. Плетение пестрых тем на определенную идею, создание композиции из самых разных элементов обнаруживает талмудический метод «масефет», который позволяет читателю обрести опору в неразрывности «своего» и «чужого». Это книга не просто о культуре или о метафоре и ее буквализации, идиомах и кодах, пронизывающих иудео-христианский культурный диалог. В центре исследования вопрос: где мы стоим и что у нас под ногами, пустыня или лестница Иакова?

Ключевые слова: талмуд, метод, постмодернизм, метафора, иудео-христианский диалог, Тора, иудаика

Shamilli Giulia B.

D.Sc. (in Art History), Leading Researcher, Department of Music Theory, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia

ORCID ID: 0000-0003-2033-0587

ResearcherID: J-5758-2013

shamilli@yandex.ru

The Experiment Is Not Over! Reflections on The New Book by A.B. Kovelman *Those Who Entered Pardes*
Kovelman A.B. Those Who Entered Pardes. Paradoxes of Jewish, Christian and Secular Culture. Moscow: Knizhniki, 2019. 256 p. (Chase Collection).

Abstract. The article analyzes the monograph by A.B. Kovelman *Those Who Entered Pardes*, published in the Chase collection of the Knizhniki publishing house. The leitmotif of the experiment connects the beginning and the end of the study and permeates through the seven chapters of the book framed by the introduction and conclusion. The weaving of motley themes following a certain idea and the creation of a composition from a variety of elements reveal the Talmudic method of “masefet”, which allows the reader to gain their footing through the continuity of “their own” and “the alien”. This book is not just about culture, metaphor and its literalization, or idioms and codes that permeate through the Judeo-Christian cultural dialogue. At the center of the research is the question: where are we standing and what is under our feet, the desert or Jacob's ladder?

Keywords: talmud, method, postmodernism, metaphor, Judeo-Christian dialogue, Torah, judaica

Received 19.04.2023

Accepted 11.07.2023