

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ART & CULTURE STUDIES

№ 1 2021

Теория искусства

Маньковская Надежда Борисовна

Доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник сектора эстетики, Институт философии Российской академии наук, Москва
ORCID ID: 0000-0002-3383-0663
mankovskaya.nadia@yandex.ru

УДК 7.01

ББК 87.8

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-8-47

Раннеромантическая эстетическая теория и художественная практика Бенжамена Константа

В статье реконструируется эстетика Б. Константа, одной из ключевых фигур раннего этапа становления французского романтизма, автора одного из его первых манифестов. Раскрывается его эстетическое кредо, связанное с либерализмом во взглядах на общество и искусство, идеей самоценности искусства, его художественного совершенства, повышенным интересом к национальным и историческим истокам художественного творчества, местному колориту, к характеру романтического героя — чувствительного, искреннего, и при этом эгоцентричного. Показано, что вектор эстетических поисков Константа как одного из создателей и теоретиков обновленных в романтическом ключе жанров драмы, романа, повести, устремлен в будущее. Он стоял у истоков нового направления французской литературы — психологической исповедальной прозы. Констант с его акцентом на дисгармонии внутреннего мира персонажей, резких контрастах между энтузиазмом и меланхолией, с одной стороны, и обостренным вниманием к влиянию общества на все аспекты человеческой жизни, включая художественное творчество, с другой, не только повлиял на следующие поколения французских романтиков, но и получил отклик в России применительно к отечественному феномену «лишнего человека». Его эстетическая теория и худо-

женственная практика во многом предвосхитили тенденции критического реализма в искусстве и эстетике XIX века.

Ключевые слова: Констант, эстетика, искусство, романтизм, художественное творчество, местный колорит, теория драмы, психологическая проза, дисгармония.

Mankovskaya Nadezhda B.

Doctor of Philosophy, Professor, Chief Researcher, Aesthetics Department, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-3383-0663
mankovskaya.nadia@yandex.ru

Early Romantic Aesthetic Theory and Artistic Practice of Benjamin Constant

The article reconstructs the aesthetics of B. Constant, one of the key figures of the early stage of the formation of French romanticism, the author of one of its first manifestos. The author reveals his aesthetic credo associated with liberalism in his views on society and art, the idea of the self-value of art, its artistic perfection, an increased interest in the national and historical origins of artistic creativity, the local uniqueness, and the character of a romantic hero — sensitive, sincere, and at the same time egocentric. It is shown that the vector of Constant's aesthetic search as one of the creators and theorists of the romantic genres of drama, novel, and novella is directed to the future. He was at the origin of a new direction of French literature — psychological confessional prose. Constant, with his emphasis on the disharmony of the inner world of individuals, deep contrasts between enthusiasm and melancholy, on the one hand, and the sharpened attention to the influence of society on all aspects of human life, including artistic creativity, on the other, not only influenced the next generation of French romantics, but also received a response in Russia in relation to the phenomenon of the “extra person”. His aesthetic theory and artistic practice largely anticipated the tendencies of critical realism in nineteenth-century art and aesthetics.

Keywords: Constant, aesthetics, art, romanticism, artistic creativity, local color, drama theory, psychological prose, disharmony.

Флорковская Анна Константиновна

Доктор искусствоведения, доцент, член-корреспондент Российской академии художеств, заведующая кафедрой теории и истории искусств, факультет

теории и истории искусств, Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, Москва
ORCID ID: 0000-0003-1945-0573
florkovskaja@yandex.ru

УДК 7.06

ББК 85.1

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-48-61

Бесстрашие витальности: претворение Возвышенного в живописи 2000-х годов

Статья посвящена витальности в искусстве XX века, трактуемой как Возвышенное. Витальность как синоним жизненности проявляет себя в искусстве очень разнообразно. Драматизм мироощущения, страдание и боль сегодня часто являются синонимами «жизненности». Но витальностью пронизано и искусство забвения, «опьяняющее», помогающее преодолеть ужас существования; а также искусство, приобщающее к метафизическому источнику бытия. Его можно определить как сакральный оптимизм, и о нем особенно ярко свидетельствует древнее искусство и искусство авангарда. Здесь витальность непосредственно соприкасается с Возвышенным. Взыскание «мира иного», преодоление ограниченности бренного и страждущего мира осуществляется через претворение Возвышенного. Сегодня тема Возвышенного в искусстве находится на пике исследовательского интереса. Об этом свидетельствует проект *The Art of the Sublime*, начатый в 2008 галереей Тейт Модерн (Лондон, Великобритания), посвященный исследованию этого феномена с эпохи барокко и до сегодняшнего дня. Им затронуты все виды визуального искусства от живописи до инсталляции. Исследования показывают, как эволюция идет от природного Возвышенного, реализованного в изображении редких и впечатляющих природных явлений, к технологическому Возвышенному, заявившему о себе во второй половине XX века, к различению Возвышенного и прекрасного.

В современной московской живописи мы встречаемся с реализацией принципа Возвышенного в творчестве художника Владимира Матвеева. Опираясь на сакральное искусство русской иконы и авангарда, цветовые открытия постимпрессионизма и энергичную абстракцию неоекспрессионизма, он создает собственную версию Возвышенного в современной живописи. В своих крупноформатных полотнах художник выражает сущность витального как Воз-

вышенного, метафизического и психического начал с помощью насыщенного колорита и острого сопоставления абстрактных и натуральных форм.

Ключевые слова: витальность, Возвышенное, современная живопись, абстракция, цветовое поле, сакральное в искусстве, природное, технологическое.

Florkovskaya Anna K.

Doctor of Art History, Associate Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Arts; Head of Department of Art Theory and History, Faculty of Theory and History of Art, V.I. Surikov Moscow State Academic Art Institute, Moscow
ORCID ID: 0000-0003-1945-0573
florkovskaja@yandex.ru

The Fearlessness of Vitality: Transforming the Sublime in Painting of the 2000s

The article is devoted to vitality in the art of the twentieth century, interpreted as the Sublime. Vitality manifests itself in art in a very diverse way. The dramatic attitude of the world, suffering, and pain are often synonymous with “vitality” today. But the art of oblivion is also permeated with vitality, “intoxicating”, helping to overcome the horror of existence; as well as art, attaching to the metaphysical source of being. It can be defined as sacred optimism and the ancient art and the art of the avant-garde are especially vividly evidence of it. In this case vitality is in direct contact with the Sublime. Seeking out the “other world”, overcoming the limitations of the mortal and suffering world is carried out through the transformation of the Sublime. Today the subject of the Sublime in art is at the peak of research interest. This is evidenced by the project *The Art of the Sublime*, launched in 2008 by the Tate Modern gallery (London, UK), dedicated to the study of this phenomenon from the Baroque era to the present day. It touches upon all types of visual art from painting to installation. Research shows how evolution goes from the natural Sublime, realized in the depiction of rare and impressive natural phenomena, to the technological Sublime, which declared itself in the second half of the twentieth century, to the distinction between the Sublime and the beautiful.

In modern Moscow painting, we meet the implementation of the principle of the Sublime in the work of the artist Vladimir Matveev. Relying on the sacred art of Russian icons, and the avant-garde, the color discoveries of post-impressionism and the energetic abstraction of neo-expressionism, he creates his version of the Sublime in contemporary painting. In his large-format canvases, the

artist expresses the essence of the vital as the Sublime, metaphysical and mental principles with the help of rich color and sharp juxtaposition of abstract and natural forms.
Keywords: vitality, sublime, modern painting, abstraction, color field, sacred in art, natural, technological.

Изобразительное искусство и архитектура

Заварина Екатерина Николаевна

Аспирант, Государственный институт искусствознания; художник-реставратор II категории, отдел реставрации ткани, ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря, Москва
 ORCID ID: 0000-0002-1806-9300
 zavarina.kat@yandex.ru

УДК 7033 / 746
 ББК 85.103(2)
 DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-62-85

Датировка и программа декорации так называемого «саккоса патриарха Питирима» XVII века из собрания Музеев Московского Кремля

В статье анализируется изобразительный декор саккоса, известного как «саккос патриарха Питирима». Стилистические и технические особенности его шитья сравниваются с произведениями Царицыной Мастерской палаты середины XVII века. Первые упоминания о рассматриваемом саккосе выявлены в «Книге записной облачениям и действу великаго государя святейшего Никона архиепископа царствующего града Москвы и Всея Великия и Малыя и Белья Росии патриарха» и в описи Патриаршей ризницы 1658 года. Эти сведения позволили уточнить атрибуцию памятника. Двойное именование облачения «Евдокеинским» и «Питиримовским», очевидно, связано с двумя разными событиями. Вероятно, саккос был пожалован патриарху Никону царской семьей при освящении дворцового храма преподобномученицы Евдокии в 1653 году, а в 1672–1673 годы его поновили для патриарха Питирима. Предполагаемая дата создания саккоса находит подтверждение и при его сопоставлении с произведениями царицыной мастерской, позволяя датировать шитые детали облачения 1652–1653 годами. Эту гипотезу подтверждает программа декорации саккоса, которая отражает тенденции, определившие характер церковных реформ патриарха Никона.

Ключевые слова: Царицына мастерская, царица Мария Ильинична, патриарх Никон, древнерусское лицевое шитье, саккос, литургические облачения, программа декорации, Деисус.

Zavarina Ekaterina N.

Postgraduate student, State Institute for Art Studies, Restorer of 2nd Category, Department of Restoration of Cloth, Academician I.E. Grabar Art Conservation Center, Moscow
 ORCID ID: 0000-0002-1806-9300
 zavarina.kat@yandex.ru

Dating and Decoration Program of the So-Called “Sakkos of the Patriarch Pitirim” of the 17th Century from the Collection of the Moscow Kremlin Museums

The article analyzes the graphic decor of the sakkos, known as the “sakkos of the Patriarch Pitirim”. The stylistic and technical features of his sewing are compared with the works of the Tsaritsa’s Workshop in the middle of the 17th century. The first mention of the sakkos in question was identified in the “Book of notebook vestments and the act of the great sovereign His Holiness Nikon the Archbishop of the reigning city of Moscow and All Great and Malyi and Belyi Rosii Patriarch” and in the inventory of 1658. This information made it possible to clarify the attribution of the monument. The double naming of the vestments “Evdokeinsky” and “Pitirimovsky”, obviously, is associated with two different events. Probably, the sakkos was granted to Patriarch Nikon by the royal family, during the consecration of the church of the Martyr Evdokia in 1653, and in 1672–1673 he was renewed for the Patriarch Pitirim. The estimated date of creation of the sakkos is also confirmed by its comparison with the works of the Tsaritsa’s Workshop, allowing to date the sewn details of the vestments in the early 1650s. This hypothesis is required by the sakkos decoration program, which points to trends that were specifically characteristic of the church reforms of Patriarch Nikon.

Keywords: the Tsaritsa’s Workshop, Tsaritsa Maria Ilyinichna, Patriarch Nikon, Old Russian embroidery, sakkos, liturgical vestments, decoration program, Deesis.

Groznov Oleg Dmitrievich

Аспирант, кафедра всеобщей истории искусств, исторический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
 ORCID ID: 0000-0002-1088-6103
 groznoff.oleg@yandex.ru

УДК 7035 / 72.04.03
 ББК 85.113
 DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-86-103

Трансформация ордера в творчестве Джона Соуна

В данной статье автор предлагает рассмотреть творчество английского архитектора-неоклассициста Джона Соуна с точки зрения интерпретации им ордера и на основе подобного рассмотрения, во-первых, выявить основные черты творческого метода архитектора, во-вторых, установить место стиля этого зодчего в эстетике неоклассицизма.

В фокусе исследования оказываются как развитие ордерной декорации в Англии (с XVI века до георгианской эпохи), так и особенности творчества Джона Соуна, в том числе специфика применения им ордера. Автор статьи анализирует разные способы интерпретации ордерной декорации в творчестве Джона Соуна, обращаясь к таким памятникам, как дом Джона Соуна в Лондоне (ныне музей архитектора), Далиджская картинная галерея и Банк Англии, сильно перестроенный в XX веке, но хорошо известный в своем оригинальном облики — по рисункам, фотографиям и описаниям. Другие постройки Соуна также разбираются в тексте статьи.

Для достижения поставленных целей автор обращается к формально-стилистическому и историко-культурному методам, анализируя как конкретные случаи применения Соуном ордера, так и значение подхода Соуна к интерпретации ордера в контексте эпохи. Автор статьи приходит к выводу, что через изучение ордера в творчестве конкретного архитектора оказывается возможным осмыслить не только приметы и даже смысл его индивидуального стиля, но и лучше понять саму культурную среду, в которой протекала жизнь и развивалось творчество этого архитектора.

Ключевые слова: Джон Соун, музей Джона Соуна, архитектура, ордер, неоклассицизм, Банк Англии.

Groznov Oleg D.

Postgraduate student, Department of General Art History, Faculty of History, Lomonosov Moscow State University, Moscow
 ORCID ID: 0000-0002-1088-6103
 groznoff.oleg@yandex.ru

The Transformation of Classical Order in John Soane’s Architecture

The article provides a new approach to study the oeuvre of an architect-neoclassicist Sir John Soane. This approach is concerned to an original interpretation of architectural order by Soane. Studying the metamorphosis of classical order in Soane’s architecture can help to understand the evolution and particularity of Soane’s individual style and also to define the specific place of this style in the neo-classicist movement.

The article describes the development of the architectural order in England (since the 16th century to the beginning of the 19th century) and some specific features of the John Soane’s approach to the application of the architectural order system. The author analyzes different ways of interpretation of the order decoration in the work of John Soane, referring to such buildings as the John Soane House in London (the architect’s Museum now), the Dulwich Picture Gallery and the Bank of England, which was heavily rebuilt in the 20th century, but well-known in its original appearance — from drawings, photographs and descriptions. Other buildings of Soane are also examined in the article.

The research is based on two methods — stylistic analysis (of particular buildings and its details) and analysis of historic and cultural aspects of Soane’s work (for better understanding of its theoretical and practical origins and the very reason of its genesis). The preliminary results of the research show that the transformation of classical order’s key elements is going hand in hand with the development of two different phenomena — the style of Soane himself and the situation in European culture of the second part of the 18th century when some significant movements (Neo-classicism, Gothic Revival, etc.) were developing, intersecting and interchanging with one another.

Keywords: John Soane, Sir John Soane’s Museum, architecture, architectural order, neo-classicism, Bank of England.

Современная культура

Мартынова Дарья Олеговна

Аспирант, кафедра западноевропейского искусства, факультет теории и истории искусства, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств, Санкт-Петербург
 ORCID ID: 0000-0003-0426-6458
 d.o.martynova@gmail.com

УДК 7036
ББК 85.103(3)
DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-104-123

**Феминизация психических расстройств:
«Клинический урок в Сальпетриер»**

Статья посвящена анализу формирования визуализации истерического безумия в искусстве на примере полотна Пьер-Андре Бруйе «Клинический урок в Сальпетриер». Рассматривая долгую практику феминизации безумия, можно прийти к выводу, что Бруйе запечатлел феномен «режима Шарко», обнажив его дискуссионные поля. Фиксируя женское патологическое тело в определенном месте, он демонстрировал два дискурсивных трюка: как патриархальные институты определяли женщину как существо, лишённое собственного мнения, и как женщина «испарялась», становилась объектом под мужским властным влиянием, демонстрируя значимость введенного Л. Иригарей термина «фаллокулярцентризм» и скопофилии во второй половине XIX века. В результате он отражал те характеристики истерии, которые позволили этому заболеванию феминизировать безумие и внедрить его в визуальную культуру того времени: миметизм, симуляцию, репрезентацию, мимикрию, каталогизацию и регистрацию. Женское тело превратилось в сдерживаемый «алфавит», воплощая в себе идею зеркала Зигмунда Фрейда и рассуждения Жака Лакана о природе истерического типа личности. Болезнь, имеющая «тысячи личин» и существующая исключительно благодаря визуальности, вскрывала не только проблемы патриархальности большинства социальных и властных институтов, но и взаимоотношений. В результате острая и противоречивая разговорная характеристика «истеричка», вошедшая в обиход благодаря популярности визуального образа сошедшей с ума женщины, созданного в Сальпетриер, до сих пор становится актуальной темой для исследования в современных визуальных практиках.

Ключевые слова: французское искусство XIX века, феминизация безумия, медицина и искусство, художественные репрезентации истерии, визуальные исследования, телесность, культурная память в искусстве, принцип визуальной аналогии.

Martynova Daria O.

Postgraduate student, Western European Art Department, Faculty of Art Theory and History, Repin Saint Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture, Saint Petersburg

ORCID ID: 0000-0003-0426-6458
d.o.martynova@gmail.com

The Feminization of Mental Disorders: A Clinical Lesson at the Salpêtrière

This article analyzes the formation of visualization of hysterical insanity in art on the example of the canvas by Pierre-Andre Brouillet *A Clinical Lesson at the Salpêtrière*. Considering the long practice of feminization of insanity, we can conclude that Brouillet captured the phenomenon of the “Charcot regime”, exposing its discussion fields. By fixing the female pathological body in a certain place, he demonstrated two discursive tricks: how patriarchal institutions defined a woman as a being devoid of her own opinion, and how a woman “evaporated”, became an object under male power influence, demonstrating the significance of the term “phallogocentrism” and scopophilia of the second half of the 19th century introduced by L. Irigaray. As a result, it reflected the characteristics of hysteria that allowed this disease to feminize insanity and introduce it into the visual culture of the time: mimesis, simulation, representation, mimicry, cataloging, and registration. The female body became a pent-up “alphabet”, embodying the idea of Sigmund Freud’s mirror and Jacques Lacan’s reasoning about the nature of the hysterical personality type. The disease, which has “thousands of guises” and exists solely due to visual appearance, revealed not only the problems of Patriarchy of most social and power institutions, but also relationships. As a result, the acute and controversial colloquial characterization of “hysterical”, which was included due to the popularity of the visual image of a mentally ill woman created at the Salpêtrière, is still becoming a relevant topic for research in modern visual practices.

Keywords: 19th century French art, feminization of insanity, medicine and art, artistic representations of hysteria, visual studies, corporeality, cultural memory in art, principle of visual analogy.

Музыкальная культура

Никольская Ирина Ильинична

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

УДК 78
ББК 85.31
DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-124-141

Уход Пендерецкого. Несколько замечаний о его творческом наследии

В статье, посвященной уходу из жизни выдающегося польского композитора К. Пендерецкого (1933–2020), предпринимается обзор творческого пути и наследия мастера-экспериментатора во всем его масштабном многообразии. Фиксируются стилистико-эстетические модификации искусства К. Пендерецкого, при утверждении важнейшего творческого принципа его композиторской биографии – постоянного преодоления границ эстетических традиций. Многолетние профессиональные контакты автора с композитором, сообщающие исследованию и особую личностную интонацию, позволяют прояснить особенности творческого метода и эстетико-мировоззренческие основы искусства мастера.

Ключевые слова: Кшиштоф Пендерецкий, музыка XX–XXI века, сонористика, экспрессионизм, постнеоромантизм, «Страсти по Луке», «Бригада смерти», Dies irae, «Люденские демоны», «Семь врат Иерусалима».

Nikolskaya Irina I.

Doctor of Music Art, Leading Researcher, Central Europe Art Department, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-8042-2884
nikolsk-irina@yandex.ru

Penderecki’s Passing Away.

A Few Comments About His Creative Legacy

In the article devoted to the passing away of the outstanding Polish composer K. Penderecki (1933–2020), an overview of the creative path and legacy of the master-experimenter is undertaken in all its large-scale diversity. The stylistic and aesthetic modifications of K. Penderecki’s art are recorded with approving of the most important creative principle of his composer biography – the constant overcoming of the aesthetic traditions’ limits. Long-term professional contacts between the author and the composer, which give the study a special personal intonation, allow to clarify the master’s creative method’ features and the aesthetic-outlooking foundations of his art.

Keywords: Krzysztof Penderecki, music of the 20th–21st centuries, sonoristics, expressionism, postneoromanticism, The Passions to Luke, The Death

Brigade, Dies irae, The Devils of Loudon, Seven Gates of Jerusalem.

Петрушанская Елена Михайловна

Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0001-7404-2201
elena.petrushanskaya@gmail.com

УДК 78

ББК 71 / 85.38
DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-142-179

Тенденции эпохи в последнем балете Мариуса Петипа «Волшебное зеркало»

На основании известных исторических и исследовательских материалов о создании, подготовке, премьеры и восприятии балета «Волшебное зеркало» (хореография М. Петипа, музыка А. Корещенко, 1903) предлагается культурологический ракурс рассмотрения этого феномена. Данный ракурс применяется и по отношению ко многим составляющим синтетического целого – музыке, сценографии. А также для анализа существующих тенденций изменения балетных топосов и их интерпретаций, балетной пантомимы и ее (как в целом поэтики классического балета) гипотетического воздействия на немой кинематограф.

Ключевые слова: Мариус Петипа, балет, топосы, хореография, тенденции эпохи, бал, пантомима, немое кино.

Petrushanskaya Elena M.

PhD in Art Studies, Leading Researcher, Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-7404-2201
elena.petrushanskaya@gmail.com

The Epoch’ Tendencias in Marius Petipa’

Last Ballet The Magic Mirror

Based on well-known and research materials about the creation, preparation, premiere and perception of *The Magic Mirror* ballet (choreography by M. Petipa, music by A. Koreschenko, 1903), a culturalological perspective of this phenomenon is proposed. This perspective is also applied to many components of the synthetic whole – music, scenography. As well as for the analysis of significant trends in changes in ballet toposes and their interpretations, ballet pantomime and its (as, in general, the classical ballet’

poetics) hypothetical impact onto silent movies.

Keywords: Marius Petipa, ballet, toposes, choreography, epoch's tendencies, ball, pantomime, silent movies.

Брагина Наталья Николаевна

Доктор культурологии, доцент кафедры теории музыки ННГК им. М.И. Глинки, Москва
ORCID ID: 0000-0002-5042-4587
nnbragina@yandex.ru

УДК 781.4 / 792

ББК 9 / 85.3

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-180-199

«Женитьба Балзаминова» А. Островского: музыкальное прочтение

В статье представлен анализ драматургии комедии А. Островского «Праздничный сон до обеда» с использованием метода, применяемого при анализе музыкальных текстов. Общая структура произведения определена как аналог монотематической сонатной формы. Основа монотематизма – тема сна. Сон – тематическое ядро пьесы. Он вбирает все мотивы и образы, которые последовательно раскрываются в пьесе. Так, главная партия – образ Балзаминова как сновидца, а побочная – воплощение сна Балзаминова в образе богатого дома Ничкиных. Взаимодействие этих тем идет по линии их сближения вплоть до полной идентификации. Кроме общей структуры текста в статье прослеживается вся мотивная драматургия, в которой выявлены черты музыкальной композиции: тематические арки между разделами текста, интонационный строй речи героев, акустические эффекты, аналогичные музыкальным и придающие тексту сходство с оркестровой композицией. На основе анализа делается вывод об универсализме музыкальных форм.

Ключевые слова: драма, сонатная форма, монотематизм, мотивная драматургия, интонационный строй.

Bragina Natalya N.

Doctor of Cultural Studies, Associate Professor, Department of Music Theory, Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-5042-4587
nnbragina@yandex.ru

The Marriage of Balzaminov

by A. Ostrovsky: Musical Reading

In the article the dramatic composition of A. Ostrovsky's

comedy *Holiday Dream Before Dinner* is investigated with the method used in the analysis of musical texts. The general structure of the work is defined as an analog of the monothematic sonata form. The basis of monothematism is the theme of *dream*. The dream is the thematic core of the play. It absorbs all the motives and images that are consistently revealed in the play. So, the *first theme* is the image of Balzaminov as a dreamer, and the *second theme* is the embodiment of Balzaminov's dream in the image of the Nichkin's rich house. The interaction of these themes goes along the line of their convergence up to full identification. In addition to the analysis of general structure of the text, the article traces the entire motivic dramaturgy, which emphasizes the features of a musical composition. Thematic arches between sections of the text, the intonation structure of the characters' speech, acoustic effects giving the text a resemblance to an orchestral composition are revealed. The analysis of the play leads the author to the conclusion about the universality of musical forms.

Keywords: drama, Sonata form, monothematism, motivic dramaturgy, intonation system.

Кино и массмедиа

Деникин Антон Анатольевич

Кандидат культурологии, доцент, профессор кафедры звукорежиссуры и музыкального искусства, Институт кино и телевидения ГИТР, Москва
ORCID ID: 0000-0001-8101-7952
oficial@list.ru

УДК 7.01

ББК 87.8

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-200-221

Современные цифровые арт-практики и «более-чем-человеческое» восприятие

В статье рассматривается концепция «более-чем-человеческого» восприятия, особенности которого конструируются в «сетях» отношений, как результат взаимодействия и взаимоотношений разнородных сил (деятельности человека, животных, бактерий, объектов, технологий и пр.). Здесь действует не субъективное человеческое восприятие, индивидуальное суждение вкуса или общественное «распределение чувственного», но процессы совместного конфигурирования аффективного «поля свершения» (определяющие чувственное) в результате соучастия множественных актантов в создании жизненных событий, ситуаций,

процессов и коллизий. Опираясь на философские идеи А. Бергсона, В. Уайтхеда, Ж. Симондона, Ж. Делёза, Ф. Гваттари, автор статьи рассматривает аффективный характер взаимодействия между произведениями современных художников и зрителями-участниками. Утверждается, что творчество и художественная практика могут быть переосмыслены как процессы со-творчества сдвигами становления материи. Это способ помыслить искусство не в качестве формы, но как процесс, открытый для изменения интервалу обновления и изобретения, который раскрывается через материальные отношения материи-энергии, длительности, переходов и интуиции. Через техники аффективной сонатной структуры участники организуют движения потоков материи-энергии, и каждое индивидуальное восприятие субъектом-актантом становится совместным «более-чем-человеческим» восприятием. Интерактивные и participatory произведения не отражают реальность в эстетических формах, а вместо этого создают новые процессы, новые места творчества (проявления случая), в которых эстетика перформативно реализуется, прежде чем она будет понята и отрефлексирована самими участниками. В тексте уточняется, что представляет собой «более-чем-человеческое» восприятие, как оно соотносится с привычным пониманием сферы человеческого чувственного опыта и как реализуется при работе с современными интерактивными и participatory медиапроизведениями.

Ключевые слова: «более-чем-человеческое» восприятие, аффект, аффективная сонатная структура, интерактивная инсталляция, participatory арт-проекты.

Denikin Anton A.

PhD in Cultural Studies, Associate Professor, GИTR Film & Television School, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-8101-7952
oficial@list.ru

Modern Digital Art Practices and “More-than-Human” Perception

The article analyzes the concept of “more-than-human” perception, the features of which are constructed in the networks of relations, as a result of the interaction and relationships of heterogeneous forces (human activities, animals, bacteria, objects, technologies, etc.). This is not a subjective human perception, personal judgment of individual taste or social “distribution of sensitive”, but

the collaborative process of configuring affective “field of the possible things” (define perception) as a result of the participation of multiple actants in the creation of life events, situations, processes, and conflicts. Based on the philosophical ideas of A. Bergson, W. Whitehead, J. Simondon, J. Deleuze, and F. Guattari, the author examines the affective nature of the interaction between the works of contemporary artists and the audience-participants. It is argued that creativity and artistic practice can be reinterpreted as processes of co-creation with the movements of matter formation. It is a way to think of art not as a form, but as a process open to a continuous interval of renewal and invention, which is revealed through the material relations of matter-energy, duration, transitions, and intuition. Through affective attunement techniques, participants organize the movements of matter-energy flows, and each individual perception by the subject-actant becomes a joint “more-than-human” perception. Interactive and participatory works do not reflect reality in aesthetic forms, but instead create new processes, new places of creativity (manifestations of chance), in which the aesthetic is performatively realized before it is understood and reflected by the participants themselves. The text clarifies what constitutes “more-than-human” perception, how it relates to the usual understanding of the sphere of human sensory experience, and how it is implemented when working with modern interactive and participatory art projects.

Keywords: “more-than-human” perception, affect, affective attunement, interactive installation, participatory art projects.

Эвальд Виолетта Дмитриевна

Кандидат культурологии, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0002-4531-4922
amaris_evally@mail.ru

Крутоус Виктор Петрович

Доктор философских наук, профессор кафедры эстетики философского факультета, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
ORCID ID: 0000-0003-4650-1049
krutousviktor85@gmail.com

УДК 008 / 069

ББК 77.5 / 79.1

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-222-243

«Гуманизация» искусства: музеи в интернет-среде

В данной статье цифровые музейные расширения рассматриваются в ракурсе процессов переориентации музеев на охват самой широкой аудитории и активного включения произведений искусства в медиадискурс. В первую очередь обозначенная в статье проблематика охватывает трансформацию привычной коммуникации между музеями и их посетителями. Так, образуются новые акценты и смещаются ориентиры с произведения искусства на его реципиента. Целью исследования является анализ визуальной составляющей сайтов музеев, культурологическое исследование цифрового контента. В результате выхода музейных образований и их материально-культурного архива в поле массовой культуры реализуется не только доступ к произведениям искусства и его информационному, экспертному сопровождению, но и своего рода десакрализация культурных объектов. В статье делается вывод, что спектр визуальных зрелищ, представленных в цифровых музеях, широк, опирается на игровую эстетику, на возможность интерактивной манипуляции наполнением сайтов.

Ключевые слова: визуальная культура, музей, цифровой музей, виртуальный музей, производство искусства, полиэкран, игра, виртуальность, десакрализация.

Evalyo Violetta D.

PhD in Culture Studies, Senior Researcher, Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-4531-4922
amaris_evalyo@mail.ru

Krutous Viktor P.

Doctor of Philosophy, Professor, Department of Aesthetics, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow
ORCID ID: 0000-0003-4650-1049
krutousviktor85@gmail.com

“Humanization” of Art: Museums on the Internet

In this article, the digital museum is examined through the perspective of the “humanization” processes, which is the reorientation of museums to reach the widest audience and to introduce works of art in media discourse. First of all, these problems cover the transformation of the usual communication between museums and their visitors. Thus, new accents are formed and landmarks are shifted

from a work of art to its recipient. The purpose of this study is analyzing the visual component of museums' websites, cultural research of digital content. As a result of the release of museums and their material and cultural archive in the field of mass culture, access to works of art, and its informational, expert support are realized, but also a kind of desacralization of cultural objects is fixed. The article concludes that the range of visual shows presented in digital museums is wide and relies largely on game aesthetics, on the possibility of interactive manipulation of website content.

Keywords: visual culture, museum, digital museum, virtual museum, work of art, split-screen, game, virtuality, desacralization.

Петрова Александра Петровна

Аспирант, преподаватель, кафедра режиссуры кино и телевидения, Челябинский государственный институт культуры, Челябинск
ORCID ID: 0000-0001-5305-0333
sahsyala@mail.ru

УДК 008 / 791.4

ББК 71.4 / 85.37

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-244-265

Культурный герой и экранный герой: сущностные характеристики образа

В XX веке доминирующим способом репрезентации культуры стали экранные искусства — кино, телевидение, мультимедиа. Сегодня экранный герой, отняв пальму первенства у героя литературного, занимает лидирующие позиции по охвату аудитории и общественной узнаваемости. Более того, он представляет собой зеркало культуры и результат рефлексии того, как художник (в нашем случае — режиссер или сценарист) видит, чувствует и понимает современного человека. В связи с чем представляется актуальным выявить сущностные характеристики экранного героя и более обширного феномена, частью которого он является, — героя культурного, определить их место и функции в социокультурном пространстве, а также обозначить методы их коммуникации с реципиентом.

Становление феномена культурного героя берет свое начало еще в древности, поэтому анализ его сущностных характеристик осуществляется через призму теории мифа (Е.М. Мелетинский, М. Элиаде, М.М. Бахтин, К. Леви-Стросс, К.Г. Юнг, Дж. Кампбелл). Рассматривается также теневая сторона культурного героя — фигура трикстера, который является предшественни-

ком антигероя в произведениях экранной культуры. Экранный герой, будучи современной формой героя культурного, перенимает его мифологичность и основные сущностные характеристики. Однако представляет собой более сложный феномен закодированного культурного текста, рождающийся на стыке тысячелетнего канона репрезентации культурного героя и новых художественно-выразительных средств экрана.

Ключевые слова: мифологический герой, герой культуры, киногерой, трикстер, мономиф, кинотеория, киноантропология, аксиология кино, онтология кино, семиотика кино.

Petrova Alexandra P.

Postgraduate Student, Lecturer, Department of Film and Television Directorate, Chelyabinsk State Institute of Culture, Chelyabinsk
ORCID ID: 0000-0001-5305-0333
sahsyala@mail.ru

Cultural Hero and Screen Hero: Essential Characteristics of the Image

The 20th century is a time of a “visual turn” in culture. Linguistic forms of culture have given way to visual ones. Screen arts — cinema, television, multimedia — have become the dominant means of representing culture. Today, the screen hero is pushing the literary hero out of the cultural space. It occupies a leading position in audience reach and public awareness. Moreover, the screen hero is a mirror of culture and the result of reflection on how an artist (in our case, a director or screenwriter) sees, feels and understands a modern person. The article reveals the essential characteristics of the screen hero and the cultural hero as a more extensive phenomenon of which he is a part. We define their place and functions in the sociocultural space, the methods of their communication with the recipient.

The formation of the phenomenon of the cultural hero began in antiquity. Therefore, we analyze its essential characteristics through the theory of myth (E.M. Meletinsky, M. Eliade, M.M. Bakhtin, K. Levi-Strauss, C.G. Jung, J. Campbell). We also consider the shadow side of the cultural hero — the trickster. He is the forerunner of the antihero in screen culture. The screen hero is a modern form of the cultural hero. Therefore, he adopts mythology and basic essential characteristics from his predecessor. However, the screen hero is a more complexed phenomenon of encoded cultural text. It is born at the junction of the millennial canon of representing a cultural hero and new

artistic and expressive means of the screen.

Keywords: mythological hero, cultural hero, movie hero, trickster, monomyth, cinematic theory, anthropology of cinema, axiology of cinema, ontology of cinematography, semiotics of cinema.

Индивидуальные художественные миры

Бычков Виктор Васильевич

Доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, сектор эстетики, Институт философии РАН, лауреат Государственной премии РФ, Москва
ORCID ID: 0000-0003-4977-2223
vbychkov48@yandex.ru

УДК 701

ББК 878

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-266-287

Символическая сущность искусства

в романтической эстетике Фридриха Шлегеля

Согласно одному из главных теоретиков немецкого романтизма Фридриху Шлегелю, «высшее» искусство всегда символично, и занимающаяся им наука эстетика точнее должна была бы называться «символикой». К высшим искусствам он относит живопись, скульптуру, музыку и поэзию как «искусства прекрасного и идеально значимого» и на примере живописи и словесных искусств показывает символический характер искусства в целом. Образцами символического искусства в живописи Шлегель считает живопись старых итальянских и немецких мастеров. Он выступает против деления живописи на жанры, полагая, что портрет, пейзаж, натюрморт — это лишь эскизы к большой многофигурной исторической, как правило, христианского содержания картине, которая ведет зрителя в божественные сферы. Живопись при этом должна выполнять свою символическую функцию с помощью чисто живописных художественно организованных средств. Поэзия (так Шлегель называют всю художественную литературу) также в лучших своих образцах (особенно «романтической эпохи» от Средних веков по XVII век) была символической. Ее символический смысл Шлегель обозначает понятием «аллегории». Библия как художественная символическая книга стала основой «романтической» литературы Средневековья, которая шла двумя путями: «христианско-аллегориче-

чекским», перенося христианскую символику на весь мир и жизнь, и собственно романтическим — возведения каждого явления жизни к символической красоте. На примере драмы Шлегель делит произведения искусства на три разряда: поверхностный, духовно-углубленный и эсхатологический. Современное искусство, согласно немецкому философу, утратило свое символическое содержание, оставаясь чаще всего на первом, поверхностном уровне.

Ключевые слова: Фридрих Шлегель, романтизм, эстетика, искусство, символизм, символ, образ, живопись, поэзия, литература, драма.

Bychkov Victor V.

Doctor of Philosophy, Professor, Chief Researcher, Aesthetics Department, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Laureate of the State Prize of the Russian Federation, Moscow
ORCID ID: 0000-0003-4977-2223
vbychkov@yandex.ru

The Symbolic Essence of Art in Friedrich Schlegel's Romantic Aesthetics

According to Friedrich Schlegel, one of the leading theorists of German Romanticism, the “highest” art is always symbolic, and it would be more precise to name the discipline that deals with it “symbolics”, rather than “aesthetics”. According to Schlegel, the highest arts comprise painting, sculpture, music, and poetry as the “arts of the beautiful and the ideally significant”. Using the examples of painting and literary arts, he demonstrates the symbolic character of art in general. Schlegel thinks that masterpieces of old Italian and German painters exemplify symbolic art. Schlegel is against separating painting into genres. He thinks that portrait, landscape, or still nature are merely sketches in preparation for a large, multi-figure, historical painting — as a rule, with Christian content — which leads the spectator to divine spheres. At the same time, painting must perform its symbolic function by means of purely pictorial means. The best examples of poetry (this is how Schlegel styles all belles lettres) also have been symbolic, especially during its “Romantic period”, from the Middle Ages and up to the 1600s. Schlegel refers to its symbolic meaning by the term “allegory”. The Bible — as an artistic, symbolic book — became the foundation of the “Romantic” literature of the Middle Ages, which took two routes: “Christian-allegorical”, which transfers Christian symbolism on to the entire world and life, and properly speaking Romantic, which presents every phenomenon of life as leading up to symbolic beauty.

Using the example of drama, Schlegel divides works of art into three categories: superficial, spiritual-profound, and eschatological. According to the German philosopher, contemporary art has lost its symbolic content and mostly remains at the superficial level.

Keywords: Friedrich Schlegel, Romanticism, aesthetics, art, symbolism, symbol, image, painting, poetry, literature, drama.

Синельникова Татьяна Анатольевна

Соискатель ученой степени кандидата искусствоведения, отдел исполнительских искусств, сектор фольклора и народного искусства, Государственный институт искусствознания; магистр культурологии, специалист по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, главный хранитель выставочного фонда Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, Москва
ORCID ID: 0000-0001-9732-7648
dekorart3@mail.ru

УДК 75.041 / 398.3

ББК 85.143 / 82.3

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-288-303

К вопросу о художественной ценности авторских копий наивных художников: Нина Варфоломеева

Нина Варфоломеева — одна из самых известных российских художниц-любителей, ее имя вошло во «Всемирную энциклопедию наивного искусства», а работы находятся в государственных и частных коллекциях. Ее творчество ограничивается 20 повторяющимися сюжетами, и ее пример позволяет нам говорить о достаточно распространенном явлении в художественном примитиве. Для авторского творчества ценность представляет понятие «оригинальности произведения», однако в наивном искусстве не редким является авторский самоповтор — может существовать три-четыре копии одного произведения, что не сказывается на их ценности на художественном рынке. Такую особенность наивное искусство имеет благодаря своему пограничному состоянию между «высоким» и народным искусством, в котором нет понятий «оригинал» и «копия». Отличается манера письма художницы в ранний и поздний периоды, что также говорит о другой особенности некоторых наивных художников — переход от самостоятельной манеры рисования к лубочной. Стоит предположить, что это является прямым следствием успеха работ художника на арт-рынке и увеличения количества

создаваемых произведений. В статье доказывается, что упрощение художественного языка поздних работ Варфоломеевой является переходом к декоративности, характерной для народного творчества.

Ключевые слова: наивное искусство, авторские копии, художники Урала, народное творчество.

Sinelnikova Tatiana A.

Applicant for the Candidate Degree in Art History, Performing Arts Department, Folklore and Folk Art Department, State Institute for Art Studies, Master of Cultural Studies, Specialist in Fine and Decorative Arts, Chief Curator of the Exhibition Fund, V.D. Polenov State Russian House of Folk Art, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-9732-7648
dekorart3@mail.ru

To the Question of the Artistic Value of Author's Copies by Naive Artists: Nina Varfolomeeva

Nina Varfolomeeva is one of the most famous Russian amateur artists, her name was included in the *World Encyclopedia of Naive Art*, her works are in public and private collections. Her work is limited to 20 repetitive subjects, and her example allows us to talk about a fairly common phenomenon in artistic primitive. The concept of “originality of a work” is of value for author’s creativity, however, in naive art, author’s self-repetition is not uncommon — there may be three or four copies of one work, which does not affect their value in the art market. Naive art has such a feature due to its borderline state between “high” and folk art, in which there are no concepts of “original” and “copy”. The artist’s painting style differs in the early and late periods, which also speaks of another feature of some naive artists — the transition from an amateur painting style to a popular print. It should be assumed that this is a direct consequence of the success of the artist’s works in the art market and the increase in the number of works created. The article proves that the simplification of the artistic language of Varfolomeeva’s later works is a transition to decorativeness, characteristic of folk art.

Keywords: naive art, copyright copies, artists of the Urals, folk art.

Дискуссия

Кривцун Олег Александрович

Доктор философских наук, профессор, академик Российской академии художеств, главный научный

сотрудник, Государственный институт искусствознания, Москва

ORCID ID: 0000-0001-8006-6277

Oleg_Krivtsun@mail.ru

Беспалов Олег Валентинович

Кандидат философских наук, независимый исследователь, Москва

ORCID ID: 0000-0002-1351-5308

bespalov.o@merlion.ru

Проклов Илья Николаевич

Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Государственный институт искусствознания, Москва

ORCID ID: 0000-0001-8666-2272

proklov@gmail.com

Беликова Мария Андреевна

Аспирант, сектор современного искусства Запада, Государственный институт искусствознания, Москва

ORCID ID: 0000-0003-3470-7103

belikovamaria@yandex.ru

Флорковская Анна Константиновна

Доктор искусствоведения, доцент, член-корреспондент Российской академии художеств; заведующая кафедрой теории и истории искусств, факультет теории и истории искусств, Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, Москва

ORCID ID: 0000-0003-1945-0573

florkovskaja@yandex.ru

Лукина Галима Ураловна

Доктор искусствоведения, кандидат философских наук, профессор, заместитель директора по научной работе, Государственный институт искусствознания, профессор Российской государственной специализированной академии искусств, Москва

ORCID ID: 0000-0002-7334-4985

lukina@sias.ru

Савенко Светлана Ильинична

Доктор искусствоведения, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Государственный институт искусствознания, Москва

ORCID ID: 0000-0002-1437-7760

savenkosi@mail.ru

Дуцев Михаил Викторович

Доктор архитектуры, советник РААСН, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды, профессор кафедры архитектурного проектирования, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ); ведущий научный сотрудник, отдел проблем теории архитектуры, НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства – филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», Москва
ORCID ID: 0000-0001-8892-6841
nn2222@bk.ru

Сальникова Екатерина Викторовна

Доктор культурологии, кандидат искусствоведения, заведующий сектором художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0001-8386-9251
k-saln@mail.ru

Ступин Сергей Сергеевич

Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник, НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва
ORCID ID: 0000-0002-7973-5418
stupin-ss@mail.ru

Карпов Александр Владимирович

Кандидат культурологии, доцент, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, Санкт-Петербург
ORCID ID: 0000-0002-1301-2671
avkarpov12@yandex.ru

Мутья Наталья Николаевна

Кандидат искусствоведения, доцент, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, Санкт-Петербург
ORCID ID: 0000-0001-9463-8774
mutianata@yandex.ru

УДК 701 / 008

ББК 878 / 71

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-1-304-353

Витальность искусства: подходы к исследованию

Понятие витальности искусства на протяжении веков соизмерялось с понятием «повышенной жизни», с ощущением особого подъема в момент художественного

переживания и рассматривалось как условие обретения новой энергии. Сегодня высокая амплитуда претворения драматизма, остро представленное трагическое, подрывает возможности художественного катарсиса. Когда художественную форму разбирают намеренные алогизмы, сознательное моделирование хаоса, обостряется и внимание к углубленной разработке феномена витальности искусства.

Будучи специалистом по эстетике, О.А. Кривцун уже несколько лет разрабатывает аспекты, связанные с феноменом витальности искусства. На определенном этапе к работе над данной темой подключились другие современные исследователи, разделяющие интерес к данному феномену. Дискуссия по теме, вынесенной в заголовок, собрала в Государственном институте искусствознания ученых разных специальностей из художественных вузов и научных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Объединяющей основой круглого стола послужило желание искусствоведов, музыковедов, культурологов, архитекторов, эстетиков создать обобщающее исследование, проясняющее природу *витальности искусства*. Доклады круглого стола, данные в сокращении, представлены в этом разделе как большая коллективная статья, способствующая продвижению в написании коллективной монографии.

Ключевые слова: современное искусство, катарсис, витальность искусства, художественная форма, гуманизм творчества, гармония, кризис, экспрессионизм.

Krivtsun Oleg A.

Doctor of Philosophy, Professor, Academician of the Russian Academy of Arts, Chief Researcher, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-8006-6277
Oleg_Krivtsun@mail.ru

Bespalov Oleg V.

PhD in Philosophy, Independent Researcher, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-1351-5308
bespalov.o@merlion.ru

Proklov Ilya N.

PhD in Philology, Senior Researcher, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-8666-2272
proklov@gmail.com

Belikova Maria A.

Postgraduate Student, Department of Modern and Contemporary Western Art, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0003-3470-7103
belikovamaria@yandex.ru

Florkovskaya Anna K.

Doctor of Art History, Associate Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Arts, Head of Department of Art Theory and History, Faculty of Theory and History of Art, V.I. Surikov Moscow State Academic Art Institute, Moscow
ORCID ID: 0000-0003-1945-0573
florkovskaja@yandex.ru

Lukina Galima U.

Doctor of Art History, PhD in Philosophy, Professor, Vice-Director, State Institute for Art Studies, Professor of the Russian State Specialized Academy of Arts, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-7334-4985
lukina@sias.ru

Savenko Svetlana I.

Doctor of Art History, Moscow State Conservatory, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-1437-7760
savenkosi@mail.ru

Dutsev Mikhail V.

Doctor of Architecture, Head of the Department of Architectural Environment Design, Professor of the Department of Architectural Design, Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (NNSUACE); Leading Researcher, Theory of Architecture Department, Institute of Theory and History of Architecture, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-8892-6841
nn2222@bk.ru

Salnikova Ekaterina V.

Doctor of Cultural Studies, PhD in Art History, Head of the Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-8386-9251
k-saln@mail.ru

Stupin Sergei S.

PhD in Philosophy, Leading Researcher, The Scientific Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow

ORCID ID: 0000-0002-7973-5418
stupin-ss@mail.ru

Karpov Alexandr V.

PhD in Cultural Studies, Associate Professor, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Saint Petersburg
ORCID ID: 0000-0002-1301-2671
avkarpov12@yandex.ru

Mutiya Natalia N.

PhD in Art History, Associate Professor, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Saint Petersburg
ORCID ID: 0000-0001-9463-8774
mutianata@yandex.ru

Vitality of the Art: Approaches to Research

Throughout the centuries, the concept of the Vitality of Art has been commensurate with the concept of “elevated life”, with the feeling of a special upsurge at the moment of artistic experience, and was seen as a condition for gaining new energy. Today, the high amplitude of the implementation of artistic drama, the acutely presented tragic, undermines the possibilities of artistic catharsis. When the art form is shattered by deliberate alogisms, conscious modeling of chaos, attention is sharpened to the in-depth development of the phenomenon of art vitality.

The scientific review analyzes the main ideas of the discussion that took place in October 2020 at the State Institute for Art Studies. Being a specialist in aesthetics, Oleg A. Krivtsun has been developing aspects of the phenomenon of art vitality for several years. At a certain stage, other modern researchers, who share an interest in this phenomenon, joined the work on this topic. The discussion on the vitality of art was held at the State Institute for Art Studies and brought together scientists of various specialties from humanitarian universities and research institutions of Moscow, St. Petersburg, and Nizhny Novgorod. The unifying basis of the “round table” was the desire of art historians, musicologists, culturologists, architects, and aestheticians to create a generalizing study devoted to the nature of the vitality of art. The reports of the “round table”, given in abridgment, are presented in this section as the first collective publication that promotes the writing of a collective monograph.

Keywords: contemporary art, catharsis, vitality of art, Art form, humanism of creativity, harmony, crisis, expressionism.