

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ART & CULTURE STUDIES

№ 1 2025

Теория искусства и культуры

Маньковская Надежда Борисовна

Доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, сектор эстетики, Институт философии Российской академии наук, 109240, Россия, Москва, ул. Гончарная, 12, стр. 1
ORCID ID: 0000-0002-3383-0663
ResearcherID: H-1015-2019
Scopus Author ID: 24295664300
mankowskaya.nadia@yandex.ru

УДК 7.01

ББК 87.8

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-1-10-33

Эмоциональная сфера романтического героя в художественно-эстетическом ракурсе

Аннотация. В статье раскрывается влияние эмоциональной сферы романтического героя на генерирование новаций художественно-эстетического плана: романтической драмы, психологической прозы, философской поэзии, метафизического письма, — а также предчувствий нововведений в разных видах и жанрах искусства: экзистенциалистских раздумий, триллеров, саспенса, постмодернистского иронизма, приемов театра в театре, принципа интерактивности, получивших отклик в XX–XXI веках. Анализируется имеющий смысл-жизненный характер спектр романтических переживаний, связанный со смутностью чувств, неясным романтическим томлением — любовь, энтузиазм, меланхолия, страхи, мистические провидения, иронический настрой. На примере разборов поэзии, прозы, драматургии, живописи французских, немецких, английских, американских романтиков показано, что их спецификой является самодостаточность, свобода, склонность к саморефлексии. Творческий дух художника устремлен высь, в божественные сферы идеального, возвышенного, прекрасного и одновременно внутрь, к интроспективному постижению сокровенных загадок собственной душевной жизни. Искусство предстает в эстетике

романтизма привилегированной областью, которая позволяет воплотить трансцендентное в художественных образах и символах. В своих эстетических взглядах романтики отдают пальму первенства не мимесису, но преобразению и умножению мира в искусстве благодаря творческому воображению художника. В ходе предметного анализа особенностей психологической прозы о любви, экзистенциальных раздумий в философской поэзии, тенденций романтизации мистического ужаса, острого иронического настроения показано, что искусство наделяется романтиками бытийственным статусом — оно в большей мере призвано быть, чем обозначать.

Ключевые слова: эстетика, искусство, романтизм, эмоциональная сфера, смутность чувств, любовь, энтузиазм, меланхолия, мистика, ирония

Mankovskaya Nadezhda B.

D.Sc. (in Philosophy), Professor, Chief Researcher, Aesthetics Department, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1 Gontcharnaya Str., Moscow, 109240, Russia
ORCID ID: 0000-0002-3383-0663
ResearcherID: H-1015-2019
Scopus Author ID: 24295664300
mankowskaya.nadia@yandex.ru

The Emotional Sphere of a Romantic Hero in an Artistic and Aesthetic Perspective

Abstract. The article reveals the influence of the emotional sphere of a romantic hero on the generation of innovations of the artistic and aesthetic nature — romantic drama, psychological prose, philosophical poetry, metaphysical writing, as well as premonitions of innovations in different types and genres of art — existentialist reflections, thrillers, suspense, postmodern irony, the techniques of theatre within theatre, and the principle of interactivity, which received a response in the 20th-21st centuries. The article analyses the spectrum of romantic experiences that has a life-purpose character and is associated with the vagueness of feelings, unclear romantic languor — love, enthusiasm, melancholy, fears, mystical providences, and ironic mood. Based on the analysis of poetry, prose, drama, and painting by French, German, English, and American Romanticists, it is shown that their specificity is self-sufficiency, freedom, and a tendency towards self-reflection. The creative spirit of the artist is directed upwards, to the divine spheres of the ideal, the sublime, and the beautiful, and at the same time inwards, to the introspective comprehension of the mysteries of one's own spiritual life. Art appears in the aesthetics of Romanticism as a privileged area that allows

the transcendental to be embodied in artistic images and symbols. In their aesthetic views, Romanticists give priority not to mimesis but to the transformation and multiplication of the world in art thanks to the creative imagination of the artist. In the course of a subject analysis of the features of psychological prose about love, existential reflections in philosophical poetry, tendencies to romanticize mystical horror, and a sharp ironic mood, it is shown that Romanticists endow art with an existential status — it is called upon to be rather than to designate.

Keywords: aesthetics, art, romanticism, emotional sphere, vagueness of feelings, love, enthusiasm, melancholy, mysticism, irony

Received 10.09.2024

Accepted 18.10.2024

Ушкарёв Александр Анатольевич

Доктор культурологии, главный научный сотрудник, отдел культурной политики и экономики искусства, Государственный институт искусствознания, 125375, 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: 10.51678/2226-0072-2025-1-34-57

Портал в волшебный мир. Альтернативная модель приобщения к искусству

Аннотация. Проблема приобщения человека к искусству и его культурной активности является одной из ключевых в осмыслении социального функционирования искусства. Общепринятая точка зрения состоит в том, что наиболее эффективно процесс социализации и инкультурации происходит в раннем детстве, обуславливая высокий уровень культурной активности человека в дальнейшем. Но чем позднее начинается этот процесс, тем труднее он протекает и тем больше усилий может потребоваться для наверстывания упущенного. Эта закономерность находит свое объяснение в концепции культурного капитала П. Бурдьё и была неоднократно подтверждена данными эмпирических исследований аудитории искусства, проводившихся в России и за рубежом. Однако в ходе последних исследований мы обнаружили, что в некоторых случаях приобщение человека к искусству может происходить по иному сценарию, и путь от неопита, вновь обращенного поклонника Мельпомены, до активного театрала не обязательно со-

пряжен с «длительными диспозициями ума и тела, самопожертвованием и усилиями над собой» [Бурдьё, 2002, с. 61]. Новые эмпирические факты заставляют по-новому взглянуть на, казалось бы, знакомый вопрос и выдвигают альтернативную версию модели приобщения человека к искусству. Исследование позволяет сделать вывод, что многих из тех людей, для которых общение с «высоким искусством» пока не входит в функцию досуга, нельзя считать потерянными для театра.

Ключевые слова: театр, аудитория искусства, культурное потребление, культурная активность, эмпирические исследования, воспроизводство аудитории, статусная и символическая мотивация

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

The Portal to a Magic World. An Alternative Model of Introduction to Art

Abstract. The problem of introducing a person to art and cultural activity is one of the key issues in understanding the social functioning of art. The generally accepted view is that the process of socialization and enculturation is most effective in early childhood, resulting in a high level of cultural activity in the future. However, the later this process begins, the more difficult it is, and the more effort may be required to catch up. This pattern is explained in P. Bourdieu's theory of cultural capital and has been repeatedly confirmed by empirical studies on art audiences conducted in Russia and abroad. Meanwhile, in the course of recent research it has been discovered that in some cases a person's introduction to art can follow a different course. The path from a neophyte, i.e. a viewer newly introduced to theatre, to an active theatregoer is not necessarily associated with "long-term dispositions of the mind and body, self-sacrifice and efforts on oneself" [Bourdieu, 2002, p. 61]. New empirical facts force us to take a fresh look at a seemingly familiar issue and put forward an alternative model of a person's introduction to art. The study allows us to conclude that many of those people for whom contacts with 'high art' are not yet part of their leisure activities cannot be considered lost for theatre.

Keywords: theatre, audience of art, consumption of culture, cultural activity, empirical research, audience reproduction, status and symbolic motivation

Received 20.11.2024

Accepted 14.12.2024

Тан Чжунцян

Аспирант, кафедра эстетики, философский факультет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, Россия, Москва, Ломоносовский пр-т, 27, корп. 4
 ORCID ID: 0009-0007-6958-3565
 ResearcherID: LSJ-8497-2024
 tangzhogqianmg@mail.ru

УДК 701

ББК 71; 775

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-1-58-77

Прекрасный Китай: пересмотр приоритетов дискурса экологии культуры в Поднебесной сегодня

Аннотация. В контексте глобального экологического кризиса конца XX — первой четверти XXI века экологическая эстетика отражает исследования и практику международного сообщества в области построения гармонического баланса между природной средой и жизнью социума. Акценты на красоте окружающей среды в большом количестве древних китайских книг и произведений искусства показывают, что эстетика среды не является новой концепцией в Поднебесной, а эстетическая ценность окружающей среды давно была признана в Древнем Китае. В статье на примере традиционных китайских садов объясняется содержание и применение концепции «единства Неба и человека» в древней и современной китайской эстетике окружающей человека среды. Работа актуальна для российско-го профильного читателя потому, что в Китае в последнее время наблюдается беспрецедентное внимание к вопросам экологического баланса, экологии культуры и эстетики культурной среды. Как это принято в Китае, в этой области разработана стратегическая долгосрочная программа развития, которая предполагает сохранение, развитие и при необходимости восстановление природно-культурной среды традиционного для истории Китая типа. Программа получила характерное название «Прекрасный Китай».

Ключевые слова: современная китайская эстетика среды, древнекитайская эстетика среды, единство Неба и человека, китайский традиционный сад, город-сад, экология культуры, экологическая эстетика, эстетика культурной среды

Tang Zhongqian

PhD Student, Department of Aesthetics, Faculty of Philosophy, M.V. Lomonosov Moscow State University, 27 bld. 4 Lomonosovsky Av., Moscow, 119991, Russia
 ORCID ID: 0009-0007-6958-3565
 ResearcherID: LSJ-8497-2024
 tangzhogqianmg@mail.ru

Beautiful China: Reprioritizing Cultural Ecology Discourse in the Middle Kingdom Today

Abstract. In the context of the global environmental crisis of the late 20th and early 21st centuries, environmental aesthetics reflects the research and practice of the international community in building a harmonious balance between the natural environment and the life of society. The emphasis on the beauty of the environment in a large number of ancient Chinese books and works of art shows that environmental aesthetics is not a new concept in the Middle Kingdom, and that the aesthetic value of the environment was long recognized in ancient China. Using the example of traditional Chinese gardens, the article explains the concept of the 'unity of Heaven and humanity' and its application in the ancient and modern Chinese aesthetics of the human environment. The article is relevant to the Russian specialized reader because China has recently witnessed an unprecedented attention to the issues of ecological balance, cultural ecology and cultural environmental aesthetics. As is customary in China, the strategic long-term program has been developed in this area, which envisages the preservation, development and, if necessary, restoration of the natural and cultural environment of the traditional for Chinese history type. The program is characteristically called Beautiful China.

Keywords: contemporary Chinese environmental aesthetics, ancient Chinese environmental aesthetics, 'the unity of Heaven and humanity', Chinese traditional garden, garden city, cultural ecology, ecological aesthetics, cultural aesthetics
 Received 04.09.2024
 Accepted 18.10.2024

Индивидуальные художественные миры**Юшкова Ольга Артуровна**

Кандидат искусствоведения, зав. отделом художественной критики, НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, 21

ORCID ID: 0009-0006-0245-821X

ResearcherID: LTF-4870-2024

yushkovaoa@yandex.ru

УДК 75

ББК 85.103(2)6

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-1-78-107

Художественный мир Михаила Шварцмана

Аннотация. В статье анализируются особенности творчества Михаила Матвеевича Шварцмана (1926–1997). Его уникальный художественный язык начал формироваться на рубеже 1950–1960-х годов, когда в советском искусстве стали возникать разнообразные тенденции, что привело к формированию неонконформизма. Творчество Шварцмана принято относить к метафизической линии неонконформизма. Но он единственный мастер в этой среде, кто разработал собственную оригинальную художественную концепцию, названную им «иератизмом». Автор статьи рассматривает все этапы становления творчества мастера, от первого фигуративного цикла «Лики» до иератур конца 1980-х — начала 1990-х годов. В результате выявляются особенности воззрений Шварцмана в духовной области, а также суть его поисков в области выразительных средств. Мастер стремился найти возможность выразить философско-религиозные представления о мире беспредметным языком изобразительного искусства.

Ключевые слова: Михаил Шварцман, иератизм, метафизика, неонконформизм, авангард, абстрактная живопись, трансформация художественной формы

Yushkova Olga A.

PhD (in Art History), Head of the Art Criticism Department, Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts, 21 Prechistenka Str., Moscow, 119034, Russia
 ORCID ID: 0009-0006-0245-821X
 ResearcherID: LTF-4870-2024
 yushkovaoa@yandex.ru

The Artistic World of Mikhail Shvartsman

Abstract. The article analyzes the features of the work of Mikhail Matveevich Shvartsman (1926–1997). His unique artistic language began to take shape at the turn of the 1950s and 1960s, when various trends started to appear in Soviet art, which led to the emergence of nonconformism. Shvartsman's work usually classifies as metaphysical nonconformism. However, he is the only master in this field who has developed his own original artistic concept, which he called 'hieratism'.

The author of the article examines all stages of the development of the master's work, from the first figurative cycle *The Faces* to the hieratures of the late 1980s and early 1990s. As a result, the peculiarities of Shvartsman's views in the field of spirituality are revealed, as well as the essence of his searches in expressive means. The master tried to find an opportunity to express philosophical and religious ideas about the world with the non-objective language of fine art.

Keywords: Mikhail Shvartsman, hieratism, metaphysics, nonconformism, the avant-garde, abstract painting, transformation of the art form
 Received 28.06.2024
 Accepted 08.08.2024

Швец Элина Григорьевна

Кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории искусства, Российский государственный гуманитарный университет, 125047, Россия, Москва, Миусская пл., 6
 ORCID ID: 0000-0003-1821-0586
 ResearcherID: ACS-8171-2022
 elina_shvets@mail.ru

УДК 168.522; 75

ББК 85.103(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-1-108-127

Миссия художника во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов: документальные пейзажи М.Н. Воробьева

Аннотация. Художник Максим Никифорович Воробьев (1787–1855) обладал уникальным даром сочетать творческую деятельность с государственной службой, полностью посвящая себя выполнению поставленных задач и миссии служения Отечеству. В рамках исследовательской статьи рассматривается его роль в военной экспедиции 1828–1829 годов, где М.Н. Воробьев не только создавал зарисовки и картины по указанию императора Николая I и его двора, но и активно участвовал в визуализации военно-технических нововведений. Эта военная экспедиция стала основой для создания нескольких значимых картин художника, включая «Берег моря близ Варны» (1829), «Вид военного телеграфа под Варною» (1829) и «Взрыв Варны» (1828), которые по разным причинам редко упоминаются в современной литературе. В 1828–1829 годах опытный художник, пройдя через несколько военных кампаний и дипломатических экспедиций, был прикомандирован к штабу Черноморского флота и участвовал в русско-турецкой войне в качестве художника при штабе и хроникера. Его ви-

зуальные отчеты и зарисовки часто содержали скрытую информацию, понятную только узкому кругу высокопоставленных должностных лиц. Эти произведения служили своего рода шифрованными посланиями, где художественная ценность сочеталась с дипломатической важностью. В данном исследовании мы предлагаем восстановление исторического контекста для более глубокого понимания иконографии серии пейзажных полотен М.Н. Воробьева, созданных им в качестве визуальной хроники событий Русско-турецкой войны 1828–1829 годов.

Ключевые слова: М.Н. Воробьев, Русско-турецкая война 1828–1829 годов, пейзажи, развитие науки, телеграф, мины, выставки

Shvets Elina G.

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

ORCID ID: 0000-0003-1821-0586

ResearcherID: ACS-8171-2022

elina_shvets@mail.ru

The Artist's Mission During the Russo-Turkish War of 1828–1829: Documentary Landscapes by M.N. Vorobyev

Abstract. The artist Maxim Nikiforovich Vorobyev (1787–1855) possessed a unique gift for combining his creative work with public service, dedicating himself fully to fulfilling tasks and the mission of serving his homeland. Within the scope of the research article, the author examines his role in the military expedition of 1828–1829, where M.N. Vorobyev not only created sketches and paintings at the behest of Emperor Nicholas I and his court but also actively participated in visualizing military and technological innovations. That military expedition became the foundation for several significant works by the artist, including *The Seashore Near Varna* (1829), *View of the Military Telegraph Near Varna* (1829), and *The Explosion of Varna* (1828), which are rarely mentioned in contemporary literature for various reasons. In 1828–1829, as an experienced artist who had participated in multiple military campaigns and diplomatic expeditions, he was seconded to the staff of the Black Sea Fleet and participated in the Russo-Turkish War as an artist and chronicler. His visual reports and sketches often contained hidden information understood only by a narrow circle of high-ranking officials. Those works served as encrypted messages where artistic value intertwined with diplomatic significance. In this study, the author proposes reconstructing the historical context to

deepen understanding of the iconography of M.N. Vorobyev's series of landscape paintings, created as a visual chronicle of the events of the Russo-Turkish War of 1828–1829.

Keywords: M.N. Vorobyev, Russo-Turkish War of the 1828–1829, landscapes, advancement of science, telegraph, mines, exhibition

Received 01.09.2024

Accepted 08.11.2024

Искусство советского времени

Юрьева Марина Васильевна

Аспирант, кафедра графики и скульптуры, Институт художественного образования, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48

ORCID ID: 0009-0001-2049-7275

ResearcherID: LSL-3348-2024

radda_89@mail.ru

Бабияк Вячеслав Вячеславович

Доктор искусствоведения, профессор, кафедра графики и скульптуры, Институт художественного образования, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48

ORCID ID: 0000-0001-9588-9073

ResearcherID: AAF-1672-2019

slava_babiyak@inbox.ru

УДК 7.03

ББК 85.103(2)6

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-1-128-155

Жанр пейзажа в творчестве художников исправительно-трудовых лагерей Заполярья в 30–60-х годах XX века

Аннотация. Одной из особенностей внутренней политики СССР в 1930–1960-е годы было формирование и рост системы исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) на территории всей страны, принудительное использование бесплатного труда заключенных для подъема экономики и промышленного развития. В тюрьмах находились представители самых разных социальных слоев населения, в том числе и интеллигенции, среди которой было немало профессиональных художников. Авторы статьи обращаются к вопросу о роли творчества репрессированных художников в этот хроноло-

гический период в процессе формирования заполярного искусства на основе анализа их пейзажных работ. Исследован обширный материал, содержащий сведения о деятельности заполярных исправительных лагерей и о положении в них художников. В поле зрения авторов находятся сохранившиеся работы заключенных: пейзажные зарисовки, эскизы и картины, созданные на территориях советских исправительных лагерей, находившихся за Северным полярным кругом (севернее 66°33' с.ш.).

Используя социально-географический подход и применяя методы иконологического, сопоставительного и формально-стилистического анализа для эталонных образцов графики и живописи из творческого наследия заключенных, авторы отметили исчезновение в их пейзажах традиционной советской полярной романтики, появление нового подвида жанра («барачный» пейзаж), изменение образной составляющей (образы землянок, бараков, шахт, бункеров, линий электропередач, поездов, вагонеток, отсутствие образа моря, полярных сияний, белых ночей и т.п.), звучание в работах нового мотива — уязвимости и одиночества личности в борьбе за выживание, использование нетрадиционных приемов и стилистики изображения, наличие глубокого психологизма и концептуального характера. На основе полученных фактов сделан вывод о значимости творчества репрессированных художников для процесса развития отечественного заполярного искусства в целом. При этом подчеркнут весомый вклад в искусство художников ямальского и таймырского Заполярья.

Ключевые слова: Заполярье, репрессированные художники, 1930–1960-е годы, СССР, лирический пейзаж, городской пейзаж, «барачный» пейзаж, индустриальный пейзаж

Yuryeva Marina V.

PhD Student, Department of Graphics and Sculpture, Institute of Art Education, A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, 48 Moika River Emb., St. Petersburg, 191186, Russia

ORCID ID: 0009-0001-2049-7275

ResearcherID: LSL-3348-2024

radda_89@mail.ru

Babiyak Vyacheslav V.

D.Sc. (in Art History), Professor, Department of Graphics and Sculpture, Institute of Art Education, A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, 48 Moika River Emb., St. Petersburg, 191186, Russia

ORCID ID: 0000-0001-9588-9073

ResearcherID: AAF-1672-2019

slava_babiyak@inbox.ru

The Genre of Landscape in the Works of Artists of the Arctic Correctional Labor Camps in the 30s–60s of the 20th Century

Abstract. One of the features of the internal policy of the USSR in the 1930s – 1960s was the formation and growth of the correctional labour camps system throughout the country and the forced use of free labour of prisoners to boost the economy and industrial development. Representatives of the most diverse social strata of the population, including the intelligentsia, among whom there were many professional artists, were in prisons.

The authors of the article turn to the question of the role of the repressed artists' work of the chronological period under consideration in the process of forming polar art, based on the analysis of their landscapes. They have studied extensive material containing information about the activities of the polar correctional camps and the status of artists in them. In the field of view of the authors are the preserved works of prisoners: landscape sketches, sketches, and paintings created on the territory of the Soviet correctional camps located beyond the Arctic Circle (north of 66°33' N).

Using a socio-geographical approach and applying methods of iconological, comparative, and formal stylistic analysis to reference samples of graphics and painting from the creative heritage of prisoners, the authors have noted the disappearance of the traditional Soviet polar romanticism in their landscapes, the emergence of a new subgenre ('barrack' landscape), a change in the figurative component (images of dugouts, barracks, mines, bunkers, power lines, trains, trolleys, the absence of the image of the sea, auroras, white nights, etc.), the presence of a new motif in the works – the vulnerability and loneliness of the individual in the struggle for survival, the use of non-traditional pictorial techniques and stylistics, and deep psychologism and conceptuality. Based on the facts obtained, a conclusion is made about the importance of the work of repressed artists for the development of domestic polar art in general. At the same time, the article emphasizes the significant contribution of the artists of the Yamal and Taimyr Polar regions to the art.

Keywords: the Arctic, repressed artists, 1930s–1960s, USSR, lyrical landscape, urban landscape, 'barrack' landscape, industrial landscape

Received 23.07.2024

Accepted 02.10.2024

Изобразительное искусство и архитектура

Вершинина Алла Юрьевна

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, сектор искусства Нового и Новейшего времени, Государственный институт искусствознания, заместитель главного редактора журнала «Искусствознание», 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0001-7849-5347
ResearcherID: ABT-7060-2022
vershalla@yandex.ru

УДК 73
ББК 85.133
DOI: 10.51678/2226-0072-2025-1-156-183

Ужасный лик вечности: крик и онемение маски Медузы

Аннотация. В фокусе внимания статьи — сюжет трансформации ужасной кричащей горгоны Медузы в бесстрастную молчаливую, выделенный из множества аспектов архетипического образа, исследуемых в специальной искусствоведческой литературе. На этом пути маска Медузы растрчивает апотропеические функции и профанирует знаково-эмблематическую компоненту, взамен обретая «прибавочные смыслы» — как собственно художественные, эстетические и этические (инверсивность, аллегоризм, символизация, страдательность, безгласность, отстранение, бесстрастие и проч.), так и околофилософские (герметизм, сатурнианство, inferнальность, экзистенциализм), социально-политические (пропаганда, инакость, враждебность, призыв), инициированные той или иной эпохой сообразно собственным интересам. Означенный поворот случается в ранней модерности и может считаться одним из маркеров культурных процессов Нового времени, имеющим вид ряда связанных пластических формул, вошедших в лексикон модернизма.

Ключевые слова: маска, горгона Медуза, архетип, горгонейон, апотропей, ужас, крик, страдание, молчание, бесстрастие

Vershinina Alla Yu.

PhD (in Art History), Senior Researcher, Modern and Contemporary Art Department, State Institute for Art Studies, Deputy Editor-in-Chief of the *Art Studies* Journal, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0001-7849-5347

ResearcherID: ABT-7060-2022
vershalla@yandex.ru

The Terrible Face of Eternity: The Screaming and Numbing Mask of Medusa

Abstract. The focus of the article is the plot of the transformation of the horrible screaming gorgon Medusa into impassive and silent, singled out from many aspects of the archetypal image studied in the special art history literature. On this transformation path, the Medusa mask loses its apotropaic functions and profanes its iconic and emblematic component, instead acquiring 'added meanings' — artistic, aesthetic, and ethical meanings (inversion, allegorism, symbolisation, suffering, voicelessness, detachment, impassivity, etc.), as well as paraphilosophical (hermeticism, Saturnianism, infernality, existentialism) and socio-political ones (propaganda, otherness, hostility, appeal), initiated by this or that epoch according to the corresponding interests. This turn occurs in early modernity and can be considered a marker of the cultural processes of the Modern Age which has the form of a series of coherent plastic formulas that entered the lexicon of modernism.

Keywords: mask, gorgon Medusa, archetype, gorgoneion, apotropaei, horror, scream, suffering, silence, impassivity

Received 23.07.2024

Accepted 08.08.2024

Сергеева Татьяна Демьяновна

Кандидат исторических наук, профессор кафедры теории и истории искусств МГАХИ им. В.И. Сурикова, заслуженный работник культуры РФ, 109004, Россия, Москва, Товарищеский переулок, 30
ORCID ID: 0009-0001-4541-2389
ResearcherID: IVH-6995-2023
tdemsergeeva@gmail.com

УДК 75
ББК 85.103(2)6; 85.143(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-1-184-203

Пейзаж в русском искусстве после Левитана. Ивановский край в живописи: опыт столетия

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о региональных художественных школах и о месте пейзажа в современной классификации жанров в искусстве на материале межмузейного выставочного проекта «Ивановский край в живописи. XX–XXI вв.», задуманного и реализованного в Иванове в 2024 году. Автор намечает этапы формирования и развития жанра пейзажа в русской живописи до XX века, находя некоторые

параллели с историей пейзажной живописи в английском искусстве. Проект музейного сообщества Иванова, где было представлено более 60 произведений пейзажной живописи, приводит автора к выводу о том, что после И.И. Левитана на протяжении более столетия волжские мотивы становятся импульсом для вдохновения последующих поколений художников, уроженцев Ивановского края. В их работах были созданы художественные образы таких городов этого региона, как Юрьеvec, Палех, Плёс, Кинешма, Шуя, которые давно из географических названий перешли на карту культурной памяти России как символы «русскости», русского пейзажа, русской души. Рассмотренный в статье выставочный проект является, по мнению автора статьи, ярким свидетельством существования самостоятельной региональной художественной школы пейзажной живописи. Утверждается, что именно пейзаж, наряду с исторической живописью, получает важнейшее значение среди всех других жанров, особенно в периоды общественных кризисов, связанных с опасностью утраты национальной идентичности.

Ключевые слова: пейзаж, жанры в искусстве, речной пейзаж, школы пейзажной живописи, русское искусство, художественная школа, Ивановский край

Sergeeva Tatiana D.

PhD (in History), Professor of the Art Theory and History Department, V.I. Surikov Moscow State Academic Art Institute, Honoured Worker of Culture of the Russian Federation, 30 Tovarishchesky Lane, Moscow, 109004, Russia
ORCID ID: 0009-0001-4541-2389
ResearcherID: IVH-6995-2023
tdemsergeeva@gmail.com

Landscape Painting in Russian Fine Art after Levitan. The Ivanovo Region in Painting: A Century's Experience

Abstract. The article discusses the issues of regional art schools and the place of landscape in the modern classification of genres in art based on the material of the intermuseum exhibition project *The Ivanovo Region in Painting. The 20th–21st Centuries*, conceived and implemented in Ivanovo in 2024. The author indicates the stages of formation and development of the landscape genre in Russian painting up to the 20th century, finding some parallels with the history of landscape painting in English art. The project of the Ivanovo museum community, where more than 60 works of landscape painting were presented, leads the author to the conclusion that after I.I. Levitan, for

over a century, the Volga motifs have given an impulse of inspiration to subsequent generations of artists of the Ivanovo Region. In their works, they created artistic images of the cities of the region, such as Yuryevets, Palekh, Plyos, Kineshma, and Shuya, which have gone beyond mere geographical names and become landmarks on the cultural map of Russia, symbolizing "Russianness", Russian landscape, and the Russian soul. In the author's opinion the exhibition project is a vivid evidence of the existence of an independent regional art school of landscape painting. It is argued that landscape, along with historical painting, assumes particular importance among all other genres, especially in times of social crises associated with the danger of the loss of national identity.

Keywords: landscape, art genres, river landscape, schools of landscape painting, Russian fine art, art school, Ivanovo Region

Received 03.09.2024

Accepted 08.11.2024

Клюшина Елена Витальевна

Кандидат искусствоведения, младший научный сотрудник, Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9
ORCID ID: 0000-0002-0006-5010
ResearcherID: N-1715-2015
Scopus Author ID: 57195929242
klyushina.ev@rggu.ru

УДК 7036.45; 78.072.2
ББК 85.103(3)
DOI: 10.51678/2226-0072-2025-1-204-269

Музыка в бельгийском изобразительном искусстве рубежа XIX–XX веков

Аннотация. Статья посвящена специфике организации музыкальной жизни Брюсселя рубежа XIX–XX веков и ее отражения в иконографии бельгийского изобразительного искусства. В рамках поставленных задач автор определяет истоки формирования и особенности организации независимых художественных сообществ. В качестве одной из отличительных черт, присущих именно бельгийскому внеинституциональному искусству, называется высокая вовлеченность его представителей в различные музыкальные практики. Отдельное внимание уделяется инициативам, реализованным в течение XIX века брюссельской консерваторией, а также трансформации театрально-музыкальной среды Брюсселя второй половины века. Кратко освещены

тив историю перестройки Ла Монне, автор определяет то значение, которое имели для этого оперного театра постановки Р. Вагнера. Особо оговаривается роль бельгийских художников в создании костюмов и декораций. При определении организационной специфики международной концертной деятельности Брюсселя большое значение придается деятельности Октава Мауса, секретаря обществ Les XX и La Libre Esthétique. На основании анализа эпистолярного наследия, а также концертных программ разрабатывается и вводится в научный оборот периодизация музыкальной жизни вантистов и представителей «Свободной эстетики». В последнем разделе статьи приводятся описание и анализ произведений живописи и скульптуры, которые следует считать узловыми в музыкальной иконографии изобразительного искусства Бельгии рубежа веков — работы Анны Бох, Тео ван Рыссельберге, Фернана Кнопфа, Джеймса Энсора и некоторых других.

Ключевые слова: музыкальная иконография, бельгийское искусство, музыка в Бельгии, Октав Маус, Венсан д'Энди, Эжен Изам, Фернан Кнопф, Джеймс Энсор, Общество XX, Свободная эстетика

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ для малых научных групп № 23–28–01577 «Рецепция музыкальных практик и ее репрезентация в визуальной культуре второй половины XIX — первой половины XX века».

Klyushina Elena V.

PhD (in Art History), Researcher, St. Petersburg State University, 7–9 Universitetskaya Emb., St. Petersburg, 199034, Russia
ORCID ID: 0000-0002-0006-5010
ResearcherID: N-1715-2015
Scopus Author ID: 57195929242
klyushina.ev@rggu.ru

Music in Belgian Fine Arts at the Turn of the 19th and 20th Centuries

Abstract. The article is devoted to the specifics of the organization of musical life in Belgium at the turn of the 19th and 20th centuries and its reflection in the iconography of Belgian fine art. Within the framework of the set objectives, the author determines the origins of the formation and features of independent artistic communities. One of the distinctive features inherent in Belgian non-institutional art is the high involvement of its representatives in various musical practices. Particular attention is paid to the initiatives implemented in the 19th century by the Brussels Conservatory, as well as the transformation of the theatre and music

environment of Brussels in the second half of the century. Having briefly covered the history of the reconstruction of La Monnaie, the author determines the significance of R. Wagner's productions for this opera house. Particular attention is paid to the role of Belgian artists in the creation of theatrical costumes and scenery. In determining the organizational specifics of international concert activity in Brussels, great importance is attached to the figure of Octave Maus, secretary of the societies Les XX and La Libre Esthétique. Based on the analysis of the epistolary heritage, as well as concert programs, a periodization of the musical life of the vintists, as well as representatives of the La Libre Esthétique, is developed and introduced into scientific circulation. The last section of the article describes and analyzes masterpieces of painting and sculpture, which should be considered key in the musical iconography of the fine arts of Belgium at the turn of the century, for example, the works of Anna Boch, Théo van Rysselberghe, Fernand Khnopff, James Ensor, Constantin Meunier and some others.

Keywords: musical iconography, Belgian art, music in Belgium, Octave Maus, Vincent d'Indy, Eugène Ysaÿe, Fernand Khnopff, James Ensor, Les XX, La Libre Esthétique

The research was carried out with the support of the Russian Science Foundation grant for small research groups No. 23–28–01577 “Reception of Musical Practices and Its Representation in the Visual Culture of the Second Half of the 19th – First Half of the 20th Century”.

Received 28.10.2024

Accepted 01.12.2024

Абдуллина Дарина Александровна

Кандидат искусствоведения, зав. отделом творческих проектов службы «Российский центр музейной педагогики и творческих инициатив», Государственный Русский музей, 191023, Россия, Санкт-Петербург, Инженерная ул., 10
ORCID ID: 0000-0002-4736-7841
ResearcherID: AAD-8852-2021
darina-abdullina@rambler.ru

УДК 75

ББК 85.03

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-1-270-287

Риторика детских слез и плача в произведениях западноевропейского изобразительного искусства

Аннотация. В статье рассматривается специфика отражения в изобразительном искусстве одной из сильней-

ших эмоциональных реакций человека, будь то большого или маленького, — плача, а также одного из его частых проявлений — слез. Материалом служат произведения преимущественно западноевропейских художников XVI — начала XXI века, в которых представлялись различные варианты изображений плачущих младенцев и малолетних детей. Такой выбор не случаен, так как именно в Западной Европе в данный хронологический период зарождалась и развивалась существующая концепция детства, в рамках которой происходила своеобразная реабилитация эмоционального мира ребенка, и художники искали для этого оптимальные средства художественного выражения, а заодно пересматривали концепт лица и тела ребенка, формулы его поведения, зачастую опираясь на то, что предлагали их предшественники, но интерпретируя в новом ключе. Плач и рыдания, как и смех, хохот, были симптоматически редкими для изобразительного искусства, поскольку предполагали сильное искажение детского лица. Зачастую их проявления в образах были обусловлены существенными подвижками как в художественно-творческих принципах работы художников, так и в понимании детства, человека в целом. Открытие эмоционального мира и поиски способов его воплощения в графике, живописи, скульптуре в эпоху итальянского Возрождения стали стимулом для мастеров последующих времен, проводящих смелые эксперименты в области физиогномики, интересующихся пограничными состояниями человеческой природы, а образ ребенка был наиболее удобной формой для выражения подобных исканий, так как давал им определенную свободу.

Ключевые слова: плач, образ ребенка, концепция детства, эмоции в искусстве, западноевропейское искусство, Ренессанс, Новое время, современное искусство

Abdullina Darina A.

PhD (in Art History), Head of the Creative Projects Department of the Russian Centre for Museum Pedagogy and Creative Initiatives Service, State Russian Museum, 10 Inzhenernaya Str., St. Petersburg, 191023, Russia
ORCID ID: 0000-0002-4736-7841
ResearcherID: AAD-8852-2021
darina-abdullina@rambler.ru

The Rhetoric of Children's Tears and Crying in the Works of Western European Fine Art

Abstract. The article examines the specifics of how crying, one of the strongest emotional reactions of a person, be it an adult or a child, and tears as its frequent manifestation

are reflected in fine art. The chosen research material is mainly presented by the works of the Western European artists of the 16th — early 21st centuries which depict various images of crying infants and young children. This choice is not accidental, since it was in Western Europe in the chronological period under consideration that the existing concept of childhood was established and developed, within which a certain rehabilitation of the child's emotional world took place. While looking for optimal means of artistic expression, the artists revised the concept of a child's face and body, behaviour patterns, often based on what their predecessors had proposed, but giving it a new interpretation. Crying and sobbing, as well as laughter and roars, were symptomatically rare in fine art, since they assumed a strong distortion of a child's face. The appearance of such emotions in images was often due to significant developments both in the artistic and creative principles of the artists' work and in the understanding of childhood, and man in the whole. The discovery of the emotional world and the search for ways to embody it in graphics, painting, and sculpture during the Italian Renaissance became an incentive for the masters of subsequent times, who conducted bold experiments in the field of physiognomy and were interested in the borderline states of human nature. Giving them a certain freedom, the image of a child was the most convenient form for expressing such searches.

Keywords: crying, the image of a child, the concept of childhood, emotions in art, Western European art, Renaissance, Modern era, modern art
Received 31.07.2024

Accepted 11.10.2024

Музыкальная культура

Мартынова Дарья Олеговна

Кандидат искусствоведения, младший научный сотрудник, Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, старший преподаватель, Институт истории, Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 5
ORCID ID: 0000-0003-0426-6458
ResearcherID: AAK-1891-2020
d.o.martynova@gmail.com

УДК 7067; 7049.2; 741.5

ББК 85.19; 85.36

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-1-288-313

«Жизнь в кафе-концерте: изучение нравов» 1894 года Э. Уврара и Л. Ури: роль музыки и аудиовизуализаций во французской индустрии зрелищ второй половины XIX века

Аннотация. Статья является частью научного проекта, посвященного анализу рецептивных механизмов искусства развлечений в культуре Франции второй половины XIX века. В статье исследуется книга французского композитора и исполнителя кафе-концерта Элуа Уврара (1855–1938) «Жизнь в кафе-концерте: изучение нравов» 1894 года, в которой он проанализировал новые формы культурного зрелища в формирующейся «индустрии звезд». Для создания и кристаллизации амплуа артистов немаловажную роль играла и музыка номеров кафе-концерта. Анализ книги Э. Уврара позволил выявить специфику музыки в этом заведении, музыкальный инструментарий кафе-концерта, имена композиторов, исполнителей, мало известных как отечественным, так и зарубежным исследователям. Материалы этой публикации могут существенно расширить представление об истории музыкальной культуры французского кафе-концерта. Основная цель статьи — изучение взаимодействия музыкальных средств и языка жестов кафе-концертов на страницах книги Э. Уврара. Для анализа кафе-концертов как индустрии зрелищ некоторые фрагменты текстов Уврара были оценены через концепции Ш. Бодлера о «современности» и Л. Малви о «бытии-под-взглядом». Анализ и критическое осмысление текста Э. Уврара позволили выявить главных артистов кафе-концерта — Паулюса и Иветт Гильбер, узнать специфику создания текстов песен и музыки к номерам популярных артистов. Дополняется информация иными публикациями французских критиков о музыке в кафе-концерте, а также анализом репрезентации музыкальных и танцевальных практик в иллюстрациях Луи Ури к книге.

Ключевые слова: индустрия зрелищ, кафе-концерт, рецепция музыкальных практик, теория рецепции в искусстве, интермедийные исследования, визуальные коммуникации

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного гранта № 23–28–01577 «Рецепция музыкальных практик и ее репрезентация в визуальной культуре второй половины XIX — первой половины XX века».

Martynova Daria O.

PhD (in Art History), Junior Researcher, School of Journalism and Mass Communication, Senior Lecturer, Institute of History, St. Petersburg State University, 5

Mendeleevskaya Line, St. Petersburg, 5199034, Russia
ORCID ID: 0000–0003–0426–6458
ResearcherID: AAK-1891–2020
d.o.martynova@gmail.com

Life in a Café-concert: A Study of Manners, 1894, by E. Ouvrard and L. Ouri: The Role of Music and Audiovisualizations in the French Entertainment Industry of the Second Half of the 19th Century

Abstract. The article is part of a scientific project dedicated to the study of the reception of musical practices in visual culture. The article analyzes the book by the French composer and performer of café-concerts Eloi Ouvrard (1855–1938) *Life in a Café-concert: A Study of Manners* written in 1894 to reveal the hypothesis of the connection between the musical accompaniment of café-concert numbers and the role of artists. The analysis of this book made it possible to identify the specifics of the music of café-concerts, the main musical instruments, and the names of composers and performers of café-concerts which are little known to both Russian and foreign researchers. Not only did Ouvrard classify the genres of songs in the book, but he also analysed the role of the new form of cultural spectacle in the forming 'industry of stars' in the second half of the 19th century. The materials of this article could significantly expand the understanding of the history of the musical culture of the French café-concert. The main purpose of the article is to study the reception of the interaction of musical culture and the sign language of café-concerts on the pages of the book by E. Ouvrard. To analyse café-concerts as an entertainment industry, some fragments of Ouvrard's texts were evaluated through Ch. Baudelaire's concept of 'modernity' and L. Mulvey's concept of 'being-under-the-gaze'. This was necessary in order to show the uniqueness of the café-concert among other phenomena of entertainment culture. The analysis and critical understanding of Ouvrard's text allowed identifying the main artists of café-concerts, Paulus and Yvette Guilbert, and learning about the specifics of creating lyrics and music for the numbers of popular artists. The information is supplemented by other publications by French critics on the music of café-concerts, as well as by the analysis of the reception of musical and dance practices in Louis Ouri's illustrations for the book.

Keywords: the entertainment industry, reception of musical practices, café-concert, theory of reception in art, intermedia studies, visual communications

The research was carried out with the financial support of the Russian Science Foundation within the framework of

scientific grant No. 23–28–01577 “Reception of Musical Practices and Its Representation in Visual Culture of the Second Half of the 19th – First Half of the 20th Centuries”.
Received 20.11.2024
Accepted 01.12.2024

Савицкая Елена Александровна

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000–0002–6688–3286
ResearcherID: AAS-8169–2021
Scopus Author ID: 57215201580
helen@inrock.ru

УДК 78.03

ББК 85.318

DOI: 10.51678/2226–0072–2025–1-314-349

От «Джаза по-шведски» к «Джазу по-русски»: авторский взгляд на фольклор в творчестве Яна Юханссона

Аннотация. Ян Юханссон (Jan Johansson, 1931–1968) — один из крупнейших представителей шведского джаза, пианист, аранжировщик, композитор, создатель национальной джазовой школы. За свою недолгую жизнь — всего 37 лет — музыкант сделал множество интересных записей, положил начало традиции джазовых обработок фольклора в североевропейском джазе. Ян Юханссон широко известен как автор альбомов *Jazz på svenska* (1964) и *Jazz på ryska* (1967), в которых аранжировал популярные народные мелодии в джазовом ключе. В статье прослеживаются различные подходы к фольклорному материалу в джазе, типы аранжировок и приемы тематического развития, отмечается разница в обращении с народными первоисточниками в «шведском» и «русском» альбомах. Выявляются отличительные черты стиля Юханссона в этих работах — сдержанность звучания, рафинированность исполнения, отточенность фразировки, опора на мелодические и ладовые особенности шведской народной музыки. При этом творчество музыканта выходит далеко за пределы этно-джаза, охватывая широкий диапазон стилей и направлений, которые также освещаются в статье. Выявляется роль записей Юханссона в дальнейшем развитии скандинавского джаза, в частности в становлении такого течения, как нордик-джаз.

Ключевые слова: Ян Юханссон, шведский джаз, фольклор, этно-джаз, нордик-джаз

Savitskaya Elena A.

PhD (in Art History), Senior Researcher, Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000–0002–6688–3286
ResearcherID: AAS-8169–2021
Scopus Author ID: 57215201580
helen@inrock.ru

From Jazz på svenska to Jazz på ryska: The Author's View on Folklore in the Works by Jan Johansson

Abstract. Jan Johansson (1931–1968) was one of the most prominent representatives of Swedish jazz, pianist, arranger, composer, and founder of the national jazz school. During his short life — only 37 years — the musician made many interesting recordings and started the tradition of jazz arrangements of folklore in Northern European jazz. Jan Johansson is widely known as the author of the albums *Jazz på svenska* (1964) and *Jazz på ryska* (1967), in which he arranged popular folk melodies in a jazz key. The article traces various approaches to folklore material in jazz, types of arrangements and methods of thematic development, and notes the difference in the treatment of folk sources in the 'Swedish' and 'Russian' albums. The distinctive features of Johansson's style are revealed in these works: restrained sound, refined performance, precise phrasing, and reliance on the melodic and modal features of Swedish folk music. Meanwhile, the musician's work goes far beyond ethno-jazz, covering a wide range of styles and trends, which are also discussed in the article. The author reveals the role of Johansson's recordings in the further development of Scandinavian jazz, in particular, in the formation of such a trend as Nordic jazz.

Keywords: Jan Johansson, Swedish jazz, folklore, ethno-jazz, Nordic jazz

Received 10.09.2024

Accepted 18.10.2024

Саамишвили Наталья Николаевна

Старший научный сотрудник, сектор теории музыки, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000–0002–7996–8131
ResearcherID: AAS-4110–2021
nati-bedova@mail.ru

УДК 78
ББК 85.31
DOI: 10.51678/2226-0072-2025-1-350-383
«Написано на коже» Джорджа Бенджамина: аспекты сюжета и либретто оперного шедевра наших дней

Аннотация. XX столетие в музыкальном искусстве прошло под знаком неустанных изменений и экспериментов, которые мы наблюдаем и до сих пор. Многие ставилось под сомнение, в том числе — возможность существования в нынешних художественных реалиях такого традиционного жанра, как опера. Однако современные композиторы продолжают создавать оперы, которые наследуют лучшим образцам этого жанра и завоевывают любовь публики, сохраняя преемственность традиции и одновременно с этим задавая вектор дальнейшего развития. Один из них — снискавший мировую славу британский автор Джордж Бенджамин. Его вторая опера «Написано на коже» (*Written on Skin*, 2012) без преувеличения может считаться шедевром современного музыкального театра. Наглядным подтверждением этого является ее огромная востребованность среди театральных интендантов и публики. С момента своего появления опера облетела практически весь свет и по сей день продолжает триумфальное шествие по миру. Секрет такого успеха во многом заложен в удачно найденном балансе нового и традиционного, проявляющегося на всех уровнях произведения.

В фокусе данной статьи — сюжет и либретто оперы. Текст, созданный английским драматургом Мартином Кримпом, основан на легендарной и шокирующей истории. Притом что создание оперы на сюжет средневековой легенды вполне традиционно само по себе, мотивы, затрагиваемые в тексте, будоражат своей остротой, а стиль драматурга — оригинальностью и особой выразительностью.

Ключевые слова: Джордж Бенджамин, «Написано на коже», современная опера, Мартин Кримп, Гильом де Кабестань, либретто, Вальтер Беньямин

Saamishvili Natalia N.

Senior Researcher, Department of Theory of Music, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia

ORCID ID: 0000-0002-7996-8131

ResearcherID: AAS-4110-2021

nati-bedova@mail.ru

***Written on Skin* by George Benjamin: Aspects of the Plot and Libretto of the Opera Masterpiece of Our Days**

Abstract. The 20th century in the musical art was marked by relentless changes and experiments which we are still observing. Many things were questioned, including the possibility of the existence of such a traditional genre as opera in the current artistic realities. However, modern composers continue to create operas that inherit the best examples of this genre and win the interest of the public, preserving the continuity of tradition and at the same time setting a vector for further development. One of them is the world-renowned British author George Benjamin.

His second opera *Written on Skin* (2012) can without exaggeration be considered a masterpiece of contemporary musical theater. A clear confirmation of this is its great demand among theatrical intendents and the public. Since its inception, the opera has traveled almost all over the world and continues its triumphant march around the world to this day. The secret of such success lies largely in the successfully found balance of the new and traditional, manifested at all levels of the work.

The focus of this article is on the plot and libretto of the opera. The text, created by the English playwright Martin Crimp, is based on a legendary and shocking story. Despite the fact that the creation of an opera based on the plot of a medieval legend is quite traditional in itself, the motives touched upon in the text excite with their sharpness, and the playwright's style with originality and special expressiveness.

Keywords: George Benjamin, *Written on Skin*, contemporary opera, Martin Crimp, Guillem de Cabestany, libretto, Walter Benjamin

Received 10.10.2024

Accepted 19.11.2024

Кино и массмедиа

Марголит Евгений Яковлевич

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0002-3539-9221
emargolit@mail.ru

УДК 792.09; 791.43/45

ББК 85.373(2); 85.333(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-1-384-411

В сторону театра: «Опасный поворот». Постановка Г.М. Козинцева в Ленинградском театре комедии 1939 года

Аннотация. Предмет исследования данной работы — первая постановка в ряду театральных работ Г.М. Козинцева (1905–1973) конца 1930-х — начала 1950-х годов, принципиально значимых как в его творческой биографии, так и в истории советского театра той эпохи. Автор предполагает, что приход известного мастера кинорежиссуры в театр был вызван стремлением найти выход из творческого тупика. Само обращение режиссера к пьесе современного английского прозаика и драматурга Д.Б. Пристли и вызвавшая полемику ее трактовка обусловлены драматической атмосферой эпохи конца 30-х годов минувшего столетия. Остро эксцентрический гротеск спектакля, его памфлетный характер, на котором настаивал режиссер, автор исследования рассматривает как пародию на трагедию. Тем самым обнаруживается принципиальная связь между этой постановкой и последующими успешными опытами Г.М. Козинцева в области театральной шекспирианы. В работе обращается внимание на принципиальную близость стиля постановки общей стилистике Ленинградского государственного театра комедии, выработанной его руководителем — выдающимся театральным режиссером и сценографом, другом и единомышленником Г.М. Козинцева и Е.Л. Шварца Н.П. Акимовым. Материалом для исследования служат рецензии на спектакль, свидетельства участников спектакля, близких режиссеру современников (прежде всего драматурга и сценариста Е.Л. Шварца и многолетнего соавтора Г.М. Козинцева Л.З. Трауберга), а также сохранившаяся радиоверсия спектакля.

Ключевые слова: Г.М. Козинцев, Н.П. Акимов, Ленинградский театр комедии, памфлет, пародия, трагедия

Margolit Eugene Ya.

PhD (in Art History), Senior Researcher, Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia

ORCID ID: 0000-0002-3539-9221

emargolit@mail.ru

Towards the Theatre: *Opasnyi Povorot* (Dangerous Corner). The 1939 Production by G.M. Kozintsev at the Leningrad Comedy Theater

Abstract. The subject of this research is the first production in a series of theatrical works by G.M. Kozintsev (1905–1973) of the late 1930s — early 1950s, which are fundamentally important both in his creative biography and in the history of Soviet theatre of that era. The author suggests that the entry of the famous film director into theatre was caused by the desire to find a way out of a creative impasse.

The director's appeal to the play of the modern English novelist and playwright J.B. Priestley and its controversial interpretation were driven by the dramatic atmosphere of the late 1930s. The eccentric grotesque of the play and its pamphlet character, which was insisted on by the director, are considered as a parody of tragedy by the author of the research. This reveals a fundamental connection between the production under consideration and the subsequent successful experiments of G.M. Kozintsev in the field of theatrical Shakespeareana. The article draws attention to the fundamental connection between the style of the production and the general style of the Leningrad State Comedy Theatre developed by its director — the outstanding theatre director and set designer, G.M. Kozintsev and E.L. Schwartz's friend and associate, N.P. Akimov. The research is based on the performance reviews, testimonies of the participants of the performance, contemporaries close to the director (especially the playwright and screenwriter E.L. Schwartz and the long-term G.M. Kozintsev's co-author L.Z. Trauberg), as well as the surviving radio version of the play.

Keywords: G.M. Kozintsev, N.P. Akimov, Leningrad Comedy Theatre, pamphlet, parody, tragedy

Received 02.11.2024

Accepted 08.12.2024

Юргенева Александра Львовна

Кандидат культурологии, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0002-0465-4728
ResearcherID: AAV-4275-2021
lvovushka@yandex.ru

УДК 76; 77

ББК 85.163; 85.19

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-1-412-451

Антропоморфизм образов животных на рубеже XIX–XX веков: таксидермия, книжная иллюстрация, открытия

Аннотация. В статье проводится анализ антропоморфных изображений животных на рубеже XIX и XX веков. Актуальность данного исследования определяется вниманием самых различных научных дисциплин к проблеме взаимодействия человека и животного, а также заполненностью современной визуальной культуры (в первую очередь интернет-пространства) образами животных, наделенных чертами антропоморфизма. В рамках исследования сделаны выводы о том, что

в рассматриваемый период подобные образы оказываются наделены новыми чертами, происходит их выход за пределы области сатиры. Этот процесс происходит на фоне становления экологического мышления и расцвета искусства таксидермии как научного метода. Одной из новых тенденций становится создание человекоподобных групп животных, сюжетом для которых служили фабль, народные детские песни и сценки повседневной жизни. Проведенный анализ позволил установить взаимовлияние литературы и таксидермии. Автор приходит к выводу о том, что успех антропоморфных биологических групп привел к изменениям в характере детской книжной иллюстрации. Художники начинают разрабатывать образы животных, наделенных психологизмом, существующих в детально изображенной бытовой обстановке. Постепенно они отходят от литературной основы — главным объектом изображения становится окружающая повседневность, которая заселяется «цивилизованными» животными. Обновленные антропоморфные животные наполняют периодику и поверхность почтовых открыток.

Ключевые слова: антропоморфизм, таксидермия, книжная иллюстрация, детская литература, открытка, образы животных, психологизм

Yurgeneva Alexandra L.

PhD (in Culture Studies), Senior Researcher, Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0002-0465-4728
ResearcherID: AAV-4275-2021
lvovushka@yandex.ru

Anthropomorphism of Animal Images at the Turn of the 19th – 20th Centuries: Taxidermy, Book Illustration, Postcards

Abstract. The article analyses anthropomorphic images of animals at the turn of the 19th and 20th centuries. The relevance of this research is determined by the attention of various scientific disciplines to the problem of human-animal interaction, as well as by the abundance of images of animals endowed with anthropomorphic features in the modern visual culture (primarily the Internet space). As part of the study, it was concluded that during the period under review, such images acquired new features and went beyond the realm of satire. That process took place against the background of the formation of ecological thinking and the flourishing of the art of taxidermy as a scientific method. One of the new trends was the creation of human-like groups of animals, the plot for which was based on fabliau, folk children's songs,

and scenes of everyday life. The conducted analysis allowed establishing the mutual influence of literature and taxidermy. The author concludes that the success of anthropomorphic biological groups led to changes in the nature of children's book illustration. Artists began to create images of animals having psychological insight, existing in an elaborately depicted household environment. Gradually, they moved away from the literary basis: what became the main subject of the image was the surrounding everyday reality populated by 'civilized' animals. Updated anthropomorphic animals filled periodicals and postcards.

Keywords: anthropomorphism, taxidermy, book illustration, children's literature, postcard, animal images, psychologism

Received 28.10.2024

Accepted 08.12.2024