

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ART & CULTURE STUDIES

№ 2 2021

Теория искусства

Дуцев Михаил Викторович

Доктор архитектуры, доцент, 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» (НИИТИАГ); советник Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН)

ORCID ID: 0000-0001-8892-6841
nn2222@bk.ru

УДК 72.01 / 7.01

ББК 85.1 / 85.11 / 85.113(3) / 85.118

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-8-37

Витальность архитектурной среды современного города

Статья посвящена сложной и многомерной теме витальности городской среды в совокупности своих проявлений. Сегодняшнее пространство жизни, будучи населенным, а иной раз и перенаселенным, зачастую теряет живую связь с миром чувств и мыслей человека. В этом плане работа с понятием витального в среде способна дать ключ к возвращению искомым связей и жизненных токов в профессиональном поле творчества архитектора, художника, дизайнера и за его пределами. В статье показаны возможные носители витального в городе: социум, история, природа, непосредственно архитектура. Автор статьи предлагает увидеть и осознать базовые основания и несколько существенных составляющих средовой витальности, зафиксированных в четырех тезисах:

- витальная архитектура максимального эмоционального заряда;

- повседневное и событийное проживание пространственных сценариев человеком;
- продление средовых реальностей в область памяти и воображения;
- интегральная витальность современного исторического города.

Предложен ряд идей, опосредующих движение к витальному в высоком значении истинного живого начала в архитектурной среде. В профессиональном поле этому способствует понимание творческой концепции как полноценного живого прообраза произведения, а также внимание к социальной активации места. При этом со стороны адресата требуется определенный уровень подготовленности и отзывчивости, выраженной «средовой» эмпатией. Целостная среда города должна быть готова к рождению «экстатического» пространства и его отдельных элементов.

Наряду с обозначенными позициями поднимаются противоречивые вопросы возможностей дополнительной художественной активации городской среды, а также рассматривается проблема не витального в архитектуре. Статья сопровождается авторскими фотографиями.

Ключевые слова: витальность, архитектура, архитектурная среда, современный город, перформативность, социальная коммуникация, человек, история, реальность, художественная интеграция.

Dutsev Mikhail V.

Doctor of Architecture, Associate Professor, Head of the Department of Architectural Environment Design, Professor of the Department of Architectural Design, Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering; Leading Researcher, Department of Problems of the Theory of Architecture, Institute of Theory and History of Architecture and Urban Development; Counselor of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences
ORCID ID: 0000-0001-8892-6841
nn2222@bk.ru

Vitality of the Architectural Environment of a Modern City

The article is devoted to the complex and multidimensional theme of the urban environment vitality in the totality of its manifestations. Today's space of life, being populated, and sometimes overpopulated, often loses a living connection with the world of feelings and thoughts

of a person. In this regard, working with the concept of the vital in the environment can provide the key to the return of the desired connections and vital currents in the professional field of the architect, artist, designer – and beyond this field. The possible carriers of the vital in the city are recorded: society, history, nature, architecture itself. The author of the article offers to see and understand the basic foundations and several essential components of environmental vitality, recorded in the four theses:

- vital architecture of maximum emotional charge;
- everyday and event-based living of spatial scenarios by a person;
- extension of environmental realities into the realm of memory and imagination;
- integral vitality of the modern historical city.

A number of ideas are proposed that mediate the movement towards the vital in the high meaning of the true living principle in the architectural environment. In the professional field, this is facilitated by an understanding of the creative concept as a full-fledged living prototype of the work of art, as well as attention to the social activation of the place. At the same time, a certain level of preparedness and responsiveness, expressed by “environmental” empathy, is required on the part of the addressee. The whole environment of the city must be ready for the birth of the “ecstatic” space and its individual elements.

At the same time, contradictory questions are raised about the possibilities of additional artistic activation of the urban environment, and the problem of the non-vital in architecture is also considered. The article is accompanied by the author's photos.

Keywords: vitality, architecture, architectural environment, modern city, performativity, social communication, person, history, reality, art integration.

Кондратьев Евгений Андреевич

Кандидат философских наук, доцент, кафедра эстетики, философский факультет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
ORCID ID: 0000-0002-9587-7539
kondratieva@yandex.ru

УДК 77.01

ББК 71 / 87.8

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-38-59

Punctum и реинтерпретация в фотографии

В статье рассматриваются различные теоретические подходы, развивающие понятия *punctum* и «бесфор-

менное» применительно к фотографическому образу. Исследуется их связь с концепцией «визуального поворота» в эстетике и теории искусства. На примерах из современной художественной и фотографической практики демонстрируется изменение представлений о границах репрезентации и способах реинтерпретации современной фотографии.

Ключевые слова: фотография, образ, бесформенное, рефлексия, интерпретация, модернизм, punctum, анаморфоз, репрезентация, нарративность.

Kondratiev Evgeny A.

PhD in Philosophy, Associate Professor, Department of Aesthetics, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-9587-7539
kondratieva@yandex.ru

Punctum and Reinterpretation in Photography

The article discusses various theoretical approaches that develop the concepts of *punctum* and formless in relation to the photographic image. Their connection with the concept of “visual turn” in aesthetics and art theory is examined. Using examples from contemporary artistic and photographic practice, the author demonstrates the change in ideas about the boundaries of representation and ways of reinterpreting modern photography.

Keywords: photography, image, formless, reflection, interpretation, modernism, *punctum*, anamorphosis, representation, narrative.

Шарапов Иван Александрович

Доцент кафедры композиционно-художественной подготовки, аспирант кафедры основ архитектурного проектирования, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург; член Союза художников России / АИАП ЮНЕСКО
ORCID ID: 0000-0002-1761-7176
isharapov4@gmail.com
УДК 72.011

ББК 85.110.5

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-60-87

Дискурс орнамента в архитектуре XX века

Автор осуществляет обзор орнамента в архитектуре XX века, обозначая точки, формирующие осевые траектории развития орнаментальной формы в контексте архитектуры. В основе исследования – метод анали-

тической дескрипции позиций орнамента, извлеченных из практики и текстуального корпуса высказываний зодчих. Высказывания синтезируют дискурсивный диапазон орнамента в поле архитектуры. Корпус орнамента охватывает предметные аспекты жизни человека и присутствует в пространстве архитектурной среды. Традиционно местоположение орнаментальной формы связывается с искусством украшения, – таким образом, нормативно орнамент рассматривается как аддитивный, дополнительный в отношении сингулярности формы. Этот же принцип транслируется на архитектуру. Статья актуализирует проблему переопределения орнаментальной формы, маркируя точечные инверсии аддитивности орнаментального украшения в формообразующий аспект, участвующий в создании результатов архитектурной деятельности. Формообразующим принципом статьи является хронологическая последовательность из двадцати позиций, очерчивающих дискурс орнамента в контексте архитектуры XX века.

Ключевые слова: архитектура, дискурс, орнамент, П. Айзенман, Г. Вельфлин, Витрувий, Пьер Гро, А. Лоос, Л. Салливан, Б. Чуми, А. Шмарзлов.

Sharapov Ivan A.

Associate Professor, Chair of the Composition and Art, Ural State University of Architecture and Arts, Postgraduate Student USUAA, Ekaterinburg; Member of Union of Artists of Russia / AIAP UNESCO
ORCID ID: 0000-0002-1761-7176
isharapov4@gmail.com

Discourse of Ornament in Twentieth-Century Architecture

The article provides an overview of the ornament in the architecture of the twentieth century, indicating the points that form the direction of the axial trajectories of the development of the ornamental form in the context of architecture. The research is based on the method of analytical description of ornament positions extracted from the practice and the textual corpus of architect's statements. Utterances synthesize the discursive range of ornament in the field of architecture. The body of the ornament covers the subject aspects of human life and is present in the spatial form of the architectural environment. Traditionally, the location of the ornamental form is associated with the art of decoration, so the standard ornament is considered as an additive, additional in relation to the singularity of the form. The same principle applies to architecture. This study

actualizes the problem of redefining the ornamental form, marking point inversions of the additivity of ornamental decoration as a formative aspect involved in creating the results of architectural activity. The formative principle of the article is a chronological sequence of twenty positions outlining the discourse of ornament in the context of twentieth-century architecture.

Keywords: architecture, discours, ornament, P. Eisenman, H. Wölfflin, Vitruvius, P. Gros, A. Loos, L.H. Sullivan, B. Tschumi, A. Schmarsow.

Изобразительное искусство

Геташвили Нина Викторовна

Кандидат искусствоведения, профессор, декан факультета искусствоведения, заведующая кафедрой всеобщей истории искусства, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова; почетный член РАХ, заслуженный работник высшей школы РФ
ORCID ID: 0003-0113-3203
ninagallery@yandex.ru

УДК 775

ББК 79.1 / 85.103

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-88-103

Частные коллекции как основа публичных музеев Пикассо: проблема выбора и презентации, интенции и реальность

В статье анализируется история создания некоторых публичных музеев Пикассо, возникших на основе частных собраний. Рассматриваются личностные мотивы и социальные условия, сопутствующие замыслам и реализации проектов. *Анналы Музея Пикассо в Барселоне* включают не только дары – результаты долгой дружбы Пикассо и Жауме Сабартеса, передавшего муниципалитету Барселоны личную коллекцию работ художника, – но и драматический контекст, связанный с его гражданским статусом персоны *non grata* на родине и с латентным противостоянием каталонцев центральной власти. Кроме того, на примере музеев Пикассо актуализируется проблема адаптации произведений модернизма, «инсталлированных» в исторические здания. Организаторы некоторых перечисленных в статье музеев сталкивались с необходимостью реконструкции, в процессе которой надлежало, с одной стороны, сохранить памятник архитектуры, с другой – учесть осуществление музейных

функций. Создание Национального музея Пикассо в Париже, двух музеев художника в Малаге сопровождалось необходимостью урегулирования налогового законодательства. Имени Буажелу, ныне в собственности внука художника и его супруги, Бернара и Амины Пикассо, представляет пример частного владения, открытого общественности. Небольшой музей в Буйтраго-дель-Лосойя, созданный на основе собрания бывшего парикмахера художника Еухенио Ариаса, и солидный Музей Пикассо в Люцерне, основанный благодаря Фонду «Розенгардов», популярность которого позволила городу укрепить свой туристический и культурный статус, как и другие музейные институции, связанные с именем самого значимого художника XX века, подтверждают необычный интерес к его творчеству уже наших современников.

Ключевые слова: Музеи Пикассо в Барселоне, Малаге, Париже, Буажелу, Люцерне, Буйтраго-дель-Лосойя, Сабартес, Бернар Пикассо, Ариас, Зигфрид и Анжела Розенгарды.

Getashvili Nina V.

PhD in Art History, Professor, Dean of the Art History Faculty, Head of the General History of Arts Department, Ilya Glazunov Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture; Honorary Member of the Russian Academy of Arts, Honored Worker of Higher School of the Russian Federation
ORCID ID: 0003-0113-3203
ninagallery@yandex.ru

Private Collections as the Core of Picasso Art Museums: The Problem of Selection and Exposition, Intentions and Reality

The article reviews the history of several Picasso public museums, which have been based around private art collections. It examines the personal motivations and social conditions that accompanied the conception and realization of the projects. The records of *Museu Picasso* in Barcelona contain evidence highlighting Picasso's lasting close friendship with Jaume Sabartés, who donated his private collection to the museum. These documents reveal the dramatic context surrounding Picasso's citizenship, his *persona non grata* status, as well as the latent Catalan opposition to state authority. In addition, the article utilizes the case of Picasso museums to highlight and discuss a series of problematic issues related to adapting the modernist artworks, which have been installed within historic buildings and cultural heritage sites. All the muse-

ums mentioned in the article were faced with the necessity of renovation, which called for preserving the architectural heritage, while also taking into account the implementation of museum functions. The establishment of Picasso museums in Paris and Malaga has led to reviews and adjustments in the local tax legislation. *Château de Boisgeloup*, which used to belong to Picasso, is currently owned by Bernard and Amina Picasso, the artist's grandson and his wife. It is an example of cultural heritage registered as private property and still being open to the public. The small museum in *Buitrago del Lozoya* based on the private collection of Eugenio Arias, who used to be Picasso's hairdresser, significant *Picasso Museum* in Lucerne, which has been formed in collaboration with the *Rosengart Foundation*, with its exceptional popularity among the visitors that was a crucial factor in attaining the high tourist and cultural status for the city, as well as other institutions connected to one of the key artist of the 20th century, confirm the undiminished contemporary interest in his work.

Keywords: Picasso Museums in Barcelona, Malaga, Château de Boisgeloup, Lucerne, Buitrago del Lozoya, Sabartés, Bernard Picasso, Arias, Siegfried and Angela Rosengart.

Кулакова Ольга Юрьевна

Соискатель, кафедра зарубежного искусства, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств, Санкт-Петербург
ORCID ID: 0000-0003-2860-2487
pp_olga@mail.ru

УДК 775

ББК 85.103(3)

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-104-121

Раковины моллюсков в голландских натюрмортах XVII века

Голландский натюрморт – яркое и самобытное культурное явление XVII века. Собираательство редкостей, диких растений, картин, скульптур и других предметов для создания коллекций было характерным признаком эпохи. Раковины моллюсков, привезенные из экзотических стран, довольно быстро завоевали внимание и любовь коллекционеров и художников. Й. Хуфнагел одним из первых проявил интерес к этим объектам в своих эмблемах. В раннем цветочном натюрморте Голландии раковины встречаются изредка, тогда как начиная с первой четверти XVII

века почти все композиции с цветочными букетами и фруктами художники дополняют этими изящными объектами. Появляются самостоятельные натюрморты с сюжетами морских раковин у Балтазара ван дер Аста, Яна Давидса де Хема, Абрахама Бейерена, Виллема Кальфа и других. Во время как натуралистичность натюрмортов в живописи была доведена до максимального предела, в гравюрах при изображении раковин возникла проблема достоверности, как, например, в гравюре Рембрандта. Эта задача была окончательно решена только во второй половине XVII века, и завиток раковин в гравюре и иллюстрациях зоологических трактатов обрел свое правильное направление, по часовой стрелке.

Данное исследование ставит проблемы появления раковин как объектов коллекционирования и мотивов натюрмортов в Голландии, традиции изображения и классификации раковин в картинах художников. Статья актуальна междисциплинарным подходом; приводятся зоологические названия моллюсков с указанием места их происхождения; обобщается культурно-исторический контекст; при стилистическом анализе учитываются традиции эмблематики.

Ключевые слова: голландский натюрморт, XVII век, морские раковины в натюрмортах, цветочный натюрморт, Балтазар ван дер Аст, Амброзиус Босхарт Старший, Рембрандт.

Kulakova Olga Yu.

Applicant, Foreign Art Department, Repin Saint Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture, Saint Petersburg
ORCID ID: 0000-0003-2860-2487
pp_olga@mail.ruu

Seashells in Dutch Still-Life Painting of the 17th Century

Dutch still-life is a distinctive cultural phenomenon of the 17th century. Collecting of rarities, curiosities, plants, paintings, sculptures and many other rare things was characteristic for that period. Seashells which were brought from the exotic countries attracted the attention and love of collectors and artists. J. Hoefnagel was one of the first who took an interest to seashells in the emblems. In the early Dutch flower still-life shells were found occasionally but from the beginning of the first quarter of the 17th century artists started to add these graceful creations almost into all compositions with flower bouquets and fruits. New type of still-life with seashells appeared abundantly in paint-

ing of Balthasar van der Ast, Jan Davidsz de Heem, Abraham Beyerens, Willem Kalf and others. While the naturalism in still-life painting brought to the maximum, there was a problem of veracity in depicting shells in the engravings, for example, in Rembrandt's work. This problem was eventually solved only in the second half of the 17th century, so engravings and zoological illustrations began to show the curl of the shells in its correct direction, exactly clockwise.

This research poses problems of the appearance of shells as collectibles and Dutch still-life motifs, visual traditions and shells' classification in the paintings. The article is relevant with interdisciplinary method; some mollusks zoological names with indication of their origin place are given; the cultural and historical context is generalized; the stylistic analysis takes into account the emblematics' traditions.
Keywords: Dutch still-life, 17th century, seashells in still-lives, flower still-life, Balthasar van der Ast, Ambrosius Bosschaert the Elder, Rembrandt.

Одинокова Полина Сергеевна

Преподаватель, Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; соискатель, сектор искусства стран Азии и Африки, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0001-7945-8353
polina.odinokova@gmail.com

УДК 75.03

ББК 85.143(3)

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-122-139

К проблеме атрибуции альбомов «Десять пейзажей» и «Странствие по реке [кисти] Шитао»

Статья посвящена альбому «Десять пейзажей» и «Странствие по реке [кисти] Шитао», авторство которых приписывают Шитао (1642–1707), выдающемуся китайскому художнику и теоретику живописи начала эпохи Цин (1644–1911). Целью исследования является определение подлинности этих альбомов. Альбом «Десять пейзажей» находится в собрании Государственного музея Востока (Москва). Один из листов альбома экспонировался в 2015 году на выставке «Классическая живопись Китая». После визуального осмотра и анализа живописи, каллиграфических надписей и печатей автор приходит к выводу, что альбом «Десять пейзажей» не может быть подлинным произведением Шитао и, вероятно, является копией альбома «Странствие по реке [кисти] Шитао», который

находится в частном собрании в Китае. Последний альбом был широко известен в кругах коллекционеров в начале XX века. В свою очередь, его подлинность также является предметом научной дискуссии. В то время как некоторые китайские эксперты и исследователи называют альбом «Странствие по реке [кисти] Шитао» одним из блестящих образцов живописи художника, другие ставят его подлинность под сомнение. Автор статьи приводит свои доводы в подтверждение последней точки зрения.

Ключевые слова: Шитао, альбом, традиционная китайская живопись, атрибуция.

Odinokova Polina S.

Lecturer, Higher School of Policy in Culture and Management in the Sphere of Humanities, Lomonosov Moscow State University, Applicant, Department of Asian and African Art, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-7945-8353
polina.odinokova@gmail.com

To the Problem of Attribution of the Album *Ten Landscapes and Travelling Along the River [Painted by] Shitao*

The article is devoted to the albums *Ten Landscapes and Travelling Along the River [Painted by] Shitao*, attributed to Shitao (1642–1707), a famous Chinese artist and theorist of painting in beginning of the Qing dynasty (1644–1911). The aim of the article is to establish authenticity of the albums. The album *Ten Landscapes* is in the collection of the State Museum of Oriental Art (Moscow). In 2015 one leaf from it was displayed at the exhibition *Classical Painting of China*. After visual evaluation and the analysis of painting, calligraphy and seals the author came to conclusion that the album *Ten Landscapes* could not be the original work of Shitao. It is probably the copy of another album *Travelling Along the River [Painted by] Shitao*. The latter was very famous among the connoisseur's circles at the beginning of the 20th century. Therefore, its authenticity is also the subject of scientific discussion. Some of Chinese experts and researchers regard the album *Travelling Along the River [Painted by] Shitao* as the best example of Shitao's painting. Others question its authenticity. The author of the article gives arguments to confirm the latter point of view.

Keywords: Shitao, album, Chinese traditional painting, attribution.

Абдуллина Дарина Александровна

Ведущий научный сотрудник, ФБГУК «Государ-

ственный Русский музей»; аспирант, кафедра художественного образования и декоративного искусства, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
ORCID ID: 0000-0002-4736-7841
abdullina@muzped.net

УДК 7036.1

ББК 85.103(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-140-165

Ретроспективизм в советских детских портретах второй половины 1960-х – начала 1980-х годов

В статье рассматривается детский портрет в творчестве советских художников второй половины 1960-х – начала 1980-х годов. На данный момент этот тип жанра мало изучен. Поколение художников-семидесятников демонстрировало единство в том, как они видели, понимали и презентовали важнейшую идеологию советского строя – детский образ. Лица мальчиков и девочек в портрете позволяли им уйти от пресной действительности застойных лет с помощью ретроспективной рефлексии минувшего или служили проводником трансцендентного в повседневность. Представители официального крыла предпочитали деликатно воссоздавать историческую ауру вокруг ребенка и толковать его образ сквозь призму излюбленной эпохи, а андеграунд обращался к религиозной тематике, на языке которой говорили детские образы в прошлом.

Ключевые слова: детский портрет, религиозная тематика, христианская символика, ретроспективность, детская тема в живописи, история детства.

Abdullina Darina A.

Leading Researcher, State Russian Museum; Postgraduate student, Department of Art Education and Decorative Arts, A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, Saint Petersburg
ORCID ID: 0000-0002-4736-7841
abdullina@muzped.net

Retrospectivism in Soviet Children's Portraits of the Second Half of the 1960s – Early 1980s

The article examines a child's portrait in the work of Soviet artists of the second half of the 1960s – early 1980s. At the moment, this type of genre has been little studied. The generation of artists – the “seventies” demonstrated unity in the way they saw, understood and presented the most important ideologic image of the Soviet system – the image of a child. The faces of boys and girls in portraits allowed them

to escape from the insipid reality of stagnant years with the help of retrospective reflection of the past, or served as a conductor of the transcendent into everyday life. Representatives of the official wing preferred to delicately recreate the historical aura around the child and interpret his image through the prism of their favorite era, while the underground turned to religious themes, the language of which childhood images spoke in the past.

Keywords: child portrait, religious theme, Christian symbolism, retrospective, child theme in painting, childhood history.

Музыкальная культура

Левашев Евгений Михайлович

Доктор искусствоведения, профессор, главный научный сотрудник, заведующий сектором Академических музыкальных изданий, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0001-8918-1423
levashev_e@mail.ru

Тетерина Надежда Ивановна

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

УДК 78

ББК 85.313(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-166-197

М.П. Мусоргский. «Иванова ночь на Лысой горе»: тексты и контексты. Статья первая

Статья посвящена стилистически наиболее самобытному, художественно самому значительному оркестровому сочинению М.П. Мусоргского «Иванова ночь на Лысой горе». Рассмотрение предыстории и истории создания, обзор творческих источников, атрибуция автографа, текстологическая оценка маргинальных помет в партитуре составляет предмет работы, тогда как целью является формирование новой исследовательской картины, основанной на расшифровке многих запутанных, сложных и даже загадочных обстоятельств, связанных с этим оркестровым опусом. Особое внимание уделено появлению двух авторских редакций сочинения, причем вторая из них воз-

никла в результате жесткой критики М.А. Балакирева, настаивавшего на коренной переделке сочинения. Автограф второй авторской редакции сохранился, тогда как первая авторская редакция может быть реконструирована лишь гипотетически.

Ключевые слова: М.П. Мусоргский, «Иванова ночь на Лысой горе», Н.В. Гоголь, М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков, В.В. Никольский, Ж. Мишле, Л.А. Миллер, З.М. Гусейнова, интермедия для оркестра, авторская партитура, текстология партитуры, шабаш, ведьмы.

Levashev Yevgeny M.

Doctor of Art Studies, Professor, Chief Researcher, Head of Academic Music Publications Department, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-8918-1423
levashev_e@mail.ru

Teterina Nadezhda I.

PhD in Art Studies, Senior Researcher, Department of Academic Music Publishing, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-9465-8959
nad_teterina@mail.ru

M.P. Mussorgsky. *St. John's Eve on Bald Mountain: Texts and Contexts. Article One*

This article is devoted to the most stylistically original and artistically significant orchestral work by M.P. Mussorgsky, *St. John's Eve on Bald Mountain*. The subject matters of the article are an examination of the background and history of this artwork's creation, review of its creative sources, attribution of an autograph, and textological characterization of marginal marks in the score, while the goal is to form a new perspective of the research based on the deciphering of many intricate, complex and even mysterious circumstances associated with this orchestral opus. Particular attention is paid to the appearance of two author's editions of the artwork; moreover the second of them arose as a result of harsh criticism of M.A. Balakirev, who insisted on a radical adaptation of the score. The autograph of the second author's version has been preserved, while the first author's version can only be reconstructed hypothetically.

Keywords: M.P. Mussorgsky, *St. John's Eve on Bald Mountain*, N.V. Gogol, M.A. Balakirev, N.A. Rimsky-Korsakov, V.V. Nikolsky, J. Michelet, L.A. Miller, Z.M. Guseynova, tone poem, author's score, textual criticism of the score, witches sabbath, witches.

Саамишвили Наталья Николаевна

Научный сотрудник, сектор теории музыки, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0002-7996-8131
nati-bedova@mail.ru

УДК 78

ББК 85.31

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-198-229

«Истинный огонь» Кайи Саариахо: поэтика композиции

Финский композитор Кайя Саариахо (Kaija Saariaho) – одна из самых выдающихся фигур современной музыкальной культуры. Широкой публике она стала известна после триумфальной премьеры ее оперы «Любовь издалека» (*L'amour de loin*, 2000), прошедшей на Зальцбургском фестивале. Статья посвящена другому сочинению композитора – вокальному циклу «Истинный огонь» (*True Fire*, 2014), который также был успешно воспринят критикой и публикой, но до сегодняшнего дня еще не стал предметом отдельного исследования. Данная работа – первый опыт его анализа, сосредоточенного как на музыкальной, так и на литературной его составляющих, что послужило поводом для условного разделения статьи на две части. Композитор, по ее собственному признанию, стремилась продемонстрировать в цикле богатую палитру красок всемирно известного канадского баритона Джеральда Финли (Gerald Finley), для которого было написано сочинение. Помимо этого, в «Истинном огне» посредством текстов Р.У. Эмерсона, М. Дарвиша, Ш. Хини и колыбельной индейцев Тева, ставших литературной основой сочинения, воплощаются авторские идеи иного порядка. В чем они состоят и как отражены в музыке – вопросы, на которые мы попытались ответить в статье.

Ключевые слова: Кайя Саариахо, «Истинный огонь», музыка XXI века, Ральф Уолдо Эмерсон, Шеймас Хини, Махмуд Дарвиш, Джеральд Финли.

Saamishvili Natalia N.

Researcher, Department of Theory of Music, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-7996-8131
nati-bedova@mail.ru

True Fire by Kaija Saariaho: Poetics of Composition

Finnish composer Kaija Saariaho is one of the most prominent figures in contemporary music culture. She became

known to the general public after the triumphant premiere of her *Love from Afar* opera (*L'amour de loin*, 2000), held at the Salzburg festival. The article is devoted to another work of the composer – the vocal cycle *True Fire* (2014), which was also successfully received by critics and the public, but has not yet been the subject of a separate study. This work is the first experience of its analysis, focused on both its musical and literary components, which led to the conditional division of the article into two parts. The composer, by her own admission, sought to demonstrate in the cycle the rich palette of colors of the world-famous Canadian baritone Gerald Finley for whom the composition was written. In addition, in *True Fire* through the texts of R.W. Emerson, M. Darvish, S. Heaney and the lullaby of the Tewa Indians, which became the literary basis of the work, the author's ideas of a different order are embodied. What they are and how they are reflected in music are the questions that we tried to answer in this article.

Keywords: Kaija Saariaho, *True Fire*, 21st-century music, Ralph Waldo Emerson, Seamus Heaney, Mahmoud Darwish, Gerald Finley.

Платонова Олеся Александровна

Кандидат искусствоведения, старший преподаватель, кафедра музыкальной педагогики и исполнительства, композиторско-музыковедческий факультет, Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Нижний Новгород
ORCID ID 0000-0002-0826-7709
olesia.a.platonova@yandex.ru

УДК 78.05 / 791.43

ББК 85.317

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-230-251

Электроакустические эксперименты группы Art Zoyd и их воплощение в саундтреках к неммым фильмам

Статья посвящена творчеству Art Zoyd, французской группы, экспериментальный стиль которой часто определяется современными исследователями как «la musique nouvelle» (с фр. – «новая музыка») и рассматривается сквозь призму жанрово-стилевого диалога рока и современной академической музыки.

Важной для понимания стиля группы является идея «метамузыки», выражающейся в сотворчестве нескольких композиторов, а также в единстве визуального, пластического и музыкального компонентов.

Эта тенденция особенно тесно связана с личностью одного из основателей группы, Жерара Урбетта,

соединяющего дар композитора с талантом программиста. Явная опора на завоевания электроакустической музыки, стремление соединить научное постижение феномена звука с осуществлением практических музыкальных проектов (выразившееся в создании научно-исследовательского и творческого центра Art Zoyd Studios) роднят его с фигурой пионера конкретной музыки и отца-основателя Groupe de Recherches Musicales Пьера Шеффера.

Идея синтеза искусств находит отражение в новаторских мультимедийных спектаклях группы, а также в «саундтреках» к немым кинолентам. В статье анализируются звуковые партитуры к фильмам «Носферату» Фридриха Мурнау, «Ведьмы» Бенямина Кристенсена, «Падение дома Ашеров» Жана Эпштейна. Мистичность, остросюжетность, эмоциональная выпуклость образов, особая роль ритма и внутреннего движения в каждом из шедевров выражаются через применение особых средств музыкальной выразительности. Это элементы конкретной музыки (звуки природы, шумы различного происхождения, записи человеческого голоса – от шепота до крика, от элементов Sprechstimme – до оперного пения); соединение акустических инструментов и цифровых семплов; фактурные контрасты (электроакустические tutti – и моменты «тишины»); особенности структуры (несколько фаз развития, иногда с элементами классических форм – рондо, трехчастной); использование минималистских методов композиции (построение из кратких ритмоинтонационных ячеек). Причем функции музыки в фильмах различны: от звукового воплощения атмосферы места действия до глубокой психологической характеристики персонажей.

Ключевые слова: Art Zoyd, электроакустическая музыка, конкретная музыка, Пьер Шеффер, кино-музыка, музыка Франции, кинематограф Франции, саундтрек.

Platonova Olesia A.

PhD in Art Studies, Senior Lecturer, Department of Music Pedagogy and Interpretation, Faculty of Musicology and Composition, Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod
ORCID ID 0000-0002-0826-7709
olesia.a.platonova@yandex.ru

Electroacoustic Experiments of the Art Zoyd and Their Implementation in Soundtracks for Silent Films

The article is devoted to the work of Art Zoyd, a French

group whose experimental style is often defined by modern researchers as “la musique nouvelle” (from the French – “new music”) and is viewed through the prism of the genre-style dialogue between rock and contemporary academic music.

The idea of “metamusic”, expressed in the co-creation of several composers, as well as in the unity of visual, plastic, and musical components, is also important for understanding the style of the group.

This trend is especially closely related to the personality of one of the founders of the group, Gerard Hourbette, who combines the gift of a composer with the talent of a programmer.

The obvious reliance on the achievements of electroacoustic music, the desire to combine the scientific understanding of the phenomenon of sound with the implementation of practical musical projects (expressed in the creation of the research and creative center Art Zoyd Studios), make him related to the figure of the pioneer of concrete music and the founding father of Groupe de Recherches Musicales, Pierre Schaeffer.

The idea of the synthesis of the arts is reflected in the innovative multimedia performances of the group, as well as in the soundtracks to silent films.

The article analyzes the sound scores for the films *Nosferatu* by Friedrich Murnau, *Häxan* by Benjamin Christensen, *The Fall of the House of Usher* by Jean Epstein.

Mysticism, action, emotional convexity of images, the special role of rhythm and internal movement in each of the masterpieces are expressed using special means of musical expression. These are elements of concrete music (sounds of nature, noises of various origins, recordings of the human voice from whispers to screams, from elements of Sprechstimme to opera singing); the combination of acoustic instruments and digital samples; textural contrasts (electroacoustic tutti- moments of “silence”); structural features (several phases of development, sometimes with elements of classical forms – rondo, three-part form); the use of minimalist composition methods (building a composition from short rhythm-intonation cells).

Moreover, the functions of music in films are different: from the sound embodiment of the atmosphere of the scene to the deep psychological characteristics of the characters.

Keywords: Art Zoyd, electroacoustic music, concrete music, Pierre Schaeffer, film music, music of France, cinema of France, soundtrack.

Кино и массмедиа

Бакина Татьяна Викторовна

Магистр культурологии, старший преподаватель, Школа дизайна, Факультет коммуникаций, медиа и дизайна, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; соискатель, кафедра киноведения, сценарно-киноведческий факультет, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, Москва
ORCID ID: 0000-0002-6821-9194
tbakina.hse@gmail.com

УДК 791.43

ББК 85.374.3(3)

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-252-285

Рождение голливудской зрелищности: визуальная экспрессия и повествовательные функции костюмов в немых фильмах Сесила Б. ДеМилля

Статья посвящена анализу функций костюмов в фильмах американского режиссера Сесила Б. ДеМилля второй половины 1910-х – начала 1920-х годов. На примере кинокартин из «матримониального цикла» ДеМилля автор анализирует повествовательные и зрелищные функции кинокостюмов, а также подчеркивает роль режиссера в развитии художественного своеобразие и визуальной зрелищности голливудских фильмов этого периода через высокий уровень дизайнерских решений в части декораций и костюмов.

В кинокартинах этого цикла прослеживаются основные тенденции в работе над кинокостюмами, которые в дальнейшем будут приняты во внимание голливудской киноиндустрией и станут частью производственного стандарта. Среди этих стратегий необходимо отметить развитие эстетических качеств костюмов на экране, которые в большей степени отвечают сюжетным особенностям конкретного фильма и его визуальной стилистике, нежели следуют актуальным тенденциям в моде. Другим важным вектором является постепенное усиление роли костюмов в повествовательной структуре фильмов, например в кинокартинах о внешних преображениях персонажей или межклассовых социальных переходах. Наконец, в кинокартинах ДеМилля особое внимание уделяется развитию образа современной женщины и новым аспектам этики взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Так, в фильмах «матримониального

цикла» подчеркивается роль внешней привлекательности и стильного гардероба для образа успешной современной женщины, которая умеет произвести нужное впечатление и правильно подать себя, чтобы с легкостью достичь желаемых целей. Этот образ также получит дальнейшее развитие в голливудских фильмах следующих лет.

Акцент ставится и на роли режиссера в систематизации работы над костюмами, которую вела творческая команда дизайнеров, совместно разрабатывающая визуальные и стилистические решения декораций и костюмов в рамках одного проекта. Коммерческий потенциал стильной одежды на экране также был осмыслен голливудскими студиями благодаря успеху фильмов ДеМилля.

Ключевые слова: костюм в кино, Сесил Б. ДеМилль, Голливуд, немое кино, анализ фильма, кино США, образ героя, художник по костюмам

Bakina Tatiana V.

MA in Cultural Studies, Senior Lecturer, HSE Art and Design School, Faculty of Communication, Media and Design, National Research University – Higher School of Economics; Applicant, Department of Cinema Studies, Faculty of Screenwriting and Cinema Studies, S.A. Gerasimov All-Russian State Institute of Cinematography, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-6821-9194
tbakina.hse@gmail.com

The Birth of a Hollywood Spectacle: Visual Expression and Narrative Functions of Costumes in Cecil B. DeMille's Silent Films

The article explores the functions of film costumes in the works of Cecil B. DeMille, the American film director, whose pictures of the late 1910s and early 1920s are notable for their artistic achievements in the field of set and costume design. On the material of certain films from his “matrimonial cycle”, the author analyses the narrative and spectacular functions of costumes, while making an emphasis on the director's role in the development of the artistic uniqueness and visual extravagance of Hollywood films of this period.

The films of this cycle display some key strategies in film costume functioning and design methods that would be adopted by the Hollywood film industry to become the new production standard in this field. Among these strategies we should note the focus on development of the aesthetic qualities of film costumes, which tend to be more

consistent with the plot of a particular film and its visual style, rather than simply follow current trends in fashion. Another important strategy is the gradual enhancement of the role of costumes in the film narrative structure, especially in pictures about visual makeovers and transformations, as well as in stories about interclass social transitions. Finally, the DeMille films are quite notable for developing the image of a modern woman, as well as focusing on the new ethical aspects of romantic relationships. Films of the “matrimonial cycle” emphasize the importance of both visual attractiveness and the stylish wardrobe for constructing the image of a successful and modern woman who knows how to make the right impression and express herself to get the benefits she wants and to easily achieve the desired goals. This image will be further developed in other Hollywood films in the following years.

As a director and a visionary Cecil B. DeMille also contributes to the systematization of the costume making processes through hiring a creative team of designers and artists who collaborated on developing the distinctive visual style of both sets and costumes within one project. The commercial potential of stylish on-screen costumes has also been explored by Hollywood studios through the success of DeMille's films.

Keywords: film costume, Cecil B. DeMille, Hollywood, silent cinema, film analysis, USA cinema, film character image, costume designer.

Сальникова Екатерина Викторовна

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

УДК 008 / 791

ББК 71 / 85.374

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-286-321

«Алгол. Трагедия власти» (1920) – футуристический пеплум и репетиция «Метрополиса»

Статья посвящена недавно найденному и отреставрированному фильму «Алгол. Трагедия власти» (*Algol. Tragödie der Macht*, 1920) Ханса Веркмайстера (Hans Werckmeister), сочетающему в себе авантюрное начало, фантастику, историю карьеры и историю семьи. Это один из ранних сюжетов, прогнозирующих процессы глобализации. Автор рассматривает

визуальное своеобразие картины, включающей как экспрессионистские сцены, так и вневременные фрагменты, останавливается подробно на некоторых операторских решениях. Анализирует сюжет фильма, объединяющий научную и ненаучную фантастику с отсылками к романному циклу («Ругон-Маккары» Золя, «Сага о Форсайтах» Голсуорси, «Будденброки» Томаса Манна) и мифу о Фаусте. Наряду с развитием образа современной урбанистической среды и цивилизации будущего важную роль играют образы природы – природа, включенная в техногенную цивилизацию, и природа самодостаточная, помогающая выживать сельскому рабочему люду. Подробно рассматривается образ главного героя Роберта Херна в исполнении выдающегося немецкого актера Эмиля Яннинга. Автор размышляет над парадоксальной связью фантастического мира фильма с некоторыми мотивами пеплума.

Ключевые слова: немое кино, немецкий экспрессионизм, образ природы, романный сюжет, научная фантастика, механизм, энергетические войны, Метрополис, Эмиль Яннингс.

Salnikova Ekaterina V.

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

Algol. Tragedy of Power (1920) as Futuristic Peplum and the “Rehearsal” of *Metropolis*

The article is devoted to the recently found and restored film *Algol. The Tragedy of Power* (1920) by Hans Werckmeister, combining an adventurous beginning, fantasy, career history and family history. This is one of the earliest stories predicting the processes of globalization. The author examines the visual originality of the picture, which includes both expressionist scenes and out-of-style fragments, dwells in detail on some camera solutions. Analyzes the plot of the film, combining science and unscientific fiction with references to the series of novels (*Rougon-Mac-cara* by Zola, *The Forsyte Saga* by Galsworthy, *Buddenbrooks* by Thomas Mann) and the myth of Faust. Along with the development of the image of the modern urban environment and the civilization of the future, the images of nature play an important role: nature, included in the technogenic civilization, and self-sufficient nature, which helps the rural working people to survive. The image of the main character,

Robert Hern, performed by the outstanding German actor Emil Jannings, is examined in detail. The author reflects on the paradoxical connection between the fantastic world of the film and some motives of Peplum.

Keywords: silent film, German expressionism, nature image, novel plot, science fiction, mechanism, energy wars, *Metropolis*, Emil Jannings.

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: 10.51678/2226-0072-2021-2-322-343

«Истерические» тела в современном искусстве Эстонии

После 1991 года провозглашенная Вторая Эстонская Республика восстанавливает индивидуальные свободы, что приводит к тому, что в эстонском искусстве после 1990-х годов активно поднимаются проблемы индивидуализма, личных границ, трансгрессивного поведения, идентичности, равноправия и телесности. В этой статье рассматриваются работы ключевых эстонских современных художниц, которые затрагивают в своем творчестве проблемы кризиса идентичности и «расщепленной личности», столь характерные для современной Эстонии. Марге Монко и Лийна Сийб анализируют конструкт «женственность» и различные женские образы-клише через социокультурный феномен истерии.

Автор приходит к выводу, что в условиях кризиса идентичности, царящего в современном эстонском обществе в связи с историческими и географическими обстоятельствами, художественные репрезентации расщепленной, «истеричной» личности, воплощающей в себе устоявшиеся социальные и культурные паттерны, влияющие на отдельных индивидов, становятся особенно актуальными. Занимаясь как самоанализом, так и анализом коллективного бессознательного, художницы стремятся раскрыть причины угнетения «девиантного» поведения, а также влияния «чужеродной» культуры на Эстонию.

Ключевые слова: эстонское современное искусство, Марге Монко, Лийна Сийб, истерия, телесность, истерическое тело, принцип визуальной аналогии, культурная память в искусстве, искусство и психоанализ.

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

“Hysterical” Bodies in Contemporary Art of Estonia

After 1991, the proclaimed Second Republic of Estonia restores individual freedoms, which leads to the problems of individualism, personal borders, transgressive behavior, identity, equality and corporeality in Estonian art after the 1990s. In this article, the author will examine the works of key Estonian contemporary artists who address the problems of identity crisis and “split personality”, which are so characteristic of modern Estonia, where issues of cultural memory, national identity and disciplinary authority are acutely relevant. Marge Monko and Liina Siib analyze the construct of “femininity” and various female cliché images through the sociocultural phenomenon of hysteria. As a result, the author comes to the conclusion that in the context of the identity crisis that reigns in modern Estonian society due to historical and geographical circumstances, artistic representations of a split, “hysterical” personality, embodying established social and cultural patterns that affect individuals, become especially relevant. Through both self-analysis and analysis of the collective unconscious, the artists seek to reveal the reasons for the oppression of “deviant” behavior, as well as the influence of “foreign” culture on Estonia.

Keywords: Estonian contemporary art, Marge Monko, Liina Siib, hysteria, corporeality, hysterical body, principle of visual analogy, cultural memory in art, art and psychoanalysis.

Эвальд Виолетта Дмитриевна

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

УДК 791 / 008
ББК 85.374 / 71
DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-344-365

Демонизация образа рок-музыканта в западном кинематографе

Внимание автора сосредоточено на образах музыкантов со сверхспособностями в западном кинематографе, их узнаваемых внешних и поведенческих особенностях, что во многом связано с клишированным восприятием того или иного стилистического направления рок-музыки. Возникает вопрос, почему же образы рок-музыкантов так хорошо вписываются в кинематографическую ткань. В первую очередь – благодаря высокому потенциалу экранных историй для многоуровневой дешифровки, наличию карнавальных и мистических мотивов в интерпретации концертной деятельности. Также значительную роль играют детективные элементы сюжетов и экзистенциальные проблемы героев. Клишированные мотивы бунтарства героев-Иных напрямую не соотносятся с современными поведенческими тенденциями в обыденной жизни, однако именно эти мотивы востребованы у зрительской аудитории. Автор подробно рассматривает ряд персонажей рок-музыкантов, которые появляются во многих фильмах в образах Иных и предполагают индивидуальные зрительские оценки этического начала в том или другом герое. **Ключевые слова:** кинематограф, рок-музыка, рок-музыкант, Иной, Орфей, демон перекрестка, вампир, монстр, «Призрачный гонщик», «Блэйд», «Другой мир».

Evallyo Violetta D.

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

The Demonization of a Rock Musician's Image in Western Cinema

In this article, attention is mainly focused on the images of musicians with supernatural abilities in Western cinema, their recognizable external and behavioral features, which are largely a clichéd perception of one or another stylistic of rock music. Why do the images of rock musicians fit so well into the visual structure? First of all, this is the high potential of the represented stories for multilevel decryption. The interest of mass culture in the field of rock music is characterized by many criteria, and not least of all associated with

the carnival, mystical elements of concert activity; detective elements, and existential twists and turns. The clichéd motives of protest do not coincide with everyday life or do not directly correlate with it, but it is precisely the struggle that becomes in demand among the audience.

It is symptomatic that rock musicians appear in many films in the images of Others, endowed with superpowers. Different myths are intertwined, and transformations and demonic forces are initially regarded as something unrighteous, but it is to the audience's judgment that options are presented in assessing the Others and their fate. The author examines in detail a number of characters of rock musicians who appear in many films in the images of Others, supreme beings. This kind of character assumes the individual assessments of ethical principles inherent to this or that superhero.

Keywords: cinema, rock music, rock musician, Other, Orpheus, crossroads demon, vampire, monster, Ghost Rider, Blade, Underworld.

Искусства в искусствах. Отражения

Войтова Инна Анатольевна

Аспирант, сектор искусства Нового и Новейшего времени, Государственный институт искусствознания; научный сотрудник, Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, Москва
ORCID ID: 0000-0002-2838-5139
via88@list.ru

УДК 792.8
ББК 85.33
DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-366-385

«Больше, чем в костюме»: танцовщицы-«босоножки» и костюм русского балета начала XX века

Начало реформ в русском балете 1900-х годов большинством исследователей связывают с первыми гастролями Айседоры Дункан в России (1904–1905). Значительное влияние этой ведущей представительницы свободного танца на хореографию и костюм русского балета подробно описано в научной литературе и не подвергается сомнению. Однако свободный танец, или танец «модерн», вошел в моду в США и Европе благодаря предшественнице Дункан – американской танцовщице Лои Фуллер и представляя

собой масштабное направление, которое включало творчество таких разных исполнительниц, как Лои Фуллер, Айседора Дункан, Рут (Руфь) Сен-Дени, Мод Аллан, Мата Хари и многих других. В данной статье автор предпринимает попытку комплексного анализа реформы танцевального костюма, произведенной так называемыми «босоножками», и ее влияния на костюм русского балета начала XX века, выявляя как общие ключевые трансформации, ставшие результатами этой реформы, так и некоторые прямые параллели в костюмах «босоножек» и русских балетных танцовщиц.

Ключевые слова: танцовщицы-«босоножки», русский балетный костюм начала XX века, телесность, «Танец семи покрывал».

Voytova Inna A.

Postgraduate Student, Modern and Contemporary Art Department, State Institute for Art Studies; Researcher, A.A. Bakhrushin State Central Theatre Museum, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-2838-5139
via88@list.ru

Voytova Inna A.

“More than in a Costume”: “Barefoot” Dancers and Russian Ballet Costume at the Beginning of the 20th Century

The beginning of reform in Russian ballet of the 1900s is connected by the most part of researchers with the first performances of Isadora Duncan in Russia (1904–1905). Her great influence on Russian ballet choreography and costume is explored well enough and indisputable. Nevertheless, free dance or “modern dance” became popular in the USA and in Europe because of Duncan's predecessor, another American dancer Loie Fuller. It was a major tendency included creativity of such different performers as Loie Fuller, Isadora Duncan, Ruth St. Denis, Maud Allan, Mata Hari and many others. The author of the presented article uses the complex method to analyze the reforms of dancing costume carried out by so called “barefoot” dancers and their influence on Russian ballet costume at the beginning of the 20th century, revealing general transformations and some direct parallels between costumes of “barefoot” dancers and Russians ballet dancers.

Keywords: “barefoot” dancers, Russian ballet costume at the beginning of 20th century, corporeality, Dance of the Seven Veils.

Айнутдинов Антон Сергеевич

Кандидат филологических наук, Свердловское отделение Союза художников России, Екатеринбург
ORCID ID: 0000-0001-8616-9656
ant-one@yandex.ru

УДК 706 / 008
ББК 7.79 / 71
DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-386-405

Свердловское искусство и культурно-шефская помощь Красной армии: предыстория взаимоотношений в послевоенное время (1946–1952)

Тема взаимодействия художников и вооруженных сил СССР до Великой Отечественной войны и после нее является предметом изучения для историков, культурологов, филологов, театроведов, кинокритиков, искусствоведов, историков искусства. Тем не менее изобразительное искусство Свердловска в аспекте анализа и описания культурно-шефских связей художников с Красной армией никогда не становилось объектом специального изучения. Предлагаемая статья – один из первых, если не единственный на сегодняшний день, научный труд, опирающийся на введение в практику отечественного искусствознания сведений и данных о появлении и развитии контактов художников Свердловска с военными служащими в рамках шефской помощи творческой интеллигенции Красной армии в 1946–1952 годы. Период 1920–1930-х годов также рассматривается на основе архивных документов, благодаря чему очерчены более точные данные о шефских связях РАБИС и Оргкомитета Свердловского отделения Союза советских художников с военными Уральского военного округа.

Ключевые слова: изобразительное искусство Свердловска, шефская помощь Красной армии, послевоенное искусство, Г.К. Жуков.

Aynutdinov Anton S.

Candidate of Philological Sciences, Sverdlovsk Branch of the Union of Artists of Russia, Yekaterinburg
ORCID ID: 0000-0001-8616-9656
ant-one@yandex.ru

Sverdlovsk Art and Cultural Patronage of the Red Army: Prehistory of Relations and the Process in the Post-War Period (1946–1952)

The topic of interaction between artists and the armed forces of the USSR before the Great Patriotic War and after

it is a subject of study for historians, cultural scientists, philologists, theater critics, film critics, art historians. Nevertheless, the visual art of Sverdlovsk in the aspect of analysis and description of cultural and patronage relations of artists with the Red Army has never been the object of special study. The proposed article is, in fact, one of the first, if not the only scientific work to date, based on the introduction to the practice of domestic art studies, the history of Soviet art, information and data on the emergence and development of contacts between artists of Sverdlovsk and military personnel in the framework of patronage of the creative intelligentsia of the Red Army in 1946–1952. The period of the 1920–1930s is considered also on the basis of archival documents, making outlines of the more accurate data on patronage ties between RABIS, the Organizing Committee of the Union of Artists Sverdlovsk branch and the Soviet military personnel in the Ural military district.

Keywords: fine art of Sverdlovsk, patronage of the Red Army, post-war art, G.K. Zhukov.

Алиев Эльшад Вугар

Кандидат искусствоведения, доцент, ведущий научный сотрудник, Институт архитектуры и искусства, Национальная академия наук Азербайджана, Баку
ORCID ID: 0000-0002-9017-1254
aliyev.science@gmail.com

УДК 008 / 706

ББК 71 / 85с

DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-406-419

Художественный процесс в цифровой живописи

Статья посвящена изучению особенностей художественного процесса в цифровой живописи. Приведен ретроспективный анализ проблемы художественного процесса в цифровой живописи. Посредством диаграммы Венна сравнены основные свойства творческого процесса в цифровой и нецифровой живописи. Показано, что арт-продукт цифровой живописи закодирован внутри компьютера. Большим достоинством цифровой живописи является то, что художник, реализуя художественный замысел, может нанести новые штрихи, сохраняя при этом каждый вариант как отдельный оригинал. Кроме того, художественный процесс реализуется, главным образом, не на подрамнике, а на виртуальной плоскости монитора компьютера. Установлено, что современное изобразительное искусство и технологии развиваются в условиях взаимодействия и взаимозависимости.

Ключевые слова: искусство, цифровая живопись, графический дизайн, Adobe Photoshop, художественный процесс, виртуальная реальность.

Aliyev Eishad Vugar

Doctor of Art Studies, Associate Professor, Leading Researcher, Institute of Architecture and Art, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku
ORCID ID: 0000-0002-9017-1254
aliyev.science@gmail.com

Art Process in Digital Painting

Article is devoted to the research of art process features in digital painting. The retrospective analysis of art process in digital painting is reviewed. By means of the Venn diagram the basic properties of creative process in digital and non-digital painting are compared. It is shown that the art product of digital painting is coded into the computer. The big advantage of digital painting is that realizing an art plan, the artist can put new strokes, keeping thus each variant as the separate original. Besides, art process is realized, mainly, not on a stretcher but on a virtual plane – the computer monitor. It is established that the modern fine arts and technologies develop in the conditions of interference and interdependence.

Keywords: art, digital painting, graphic application software, Adobe Photoshop, art process, virtual reality.