

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

2020 № 1

Данные авторов. Аннотации

Вопросы теории искусства

Маньковская Надежда Борисовна

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

УДК 7.01
ББК 87.8

Лебедь, закованный льдом. Эстетические воззрения Стефана Малларме

В статье реконструируется эстетика С. Малларме, внесшего приоритетный вклад в создание теории символизма. В его творчестве органически сочетаются поэзия, метафизика, эстетика и философия искусства. Краеугольный камень его эстетической концепции – понятие суггестии; заслуга теоретической разработки, распространения и систематического его применения принадлежит именно Малларме. Тайну символа как «абсолютной силы» художественного творчества он видит в нацеленности на суггестию – иррационально-мистическое внушение, чья специфика – указывать, не определяя, но создавая аллюзии, цель – вызывать и длить эстетическую эмоцию, а отнюдь не передавать конкретное сообщение. Суггестия в его понимании – язык соответствий мира идей, души и природы. Поэзия для Малларме – идеал духовной деятельности, восхождение от мира земного к воображаемому миру идей. Путь такого восхождения – не рассудочно-умозрительный, а интуитивно-бессознательный, что предопределяет стилистический герметизм его поэтического языка, повышенный интерес к ритмической организации стиха, проблематике синтеза искусства и синестезии в тотальном произведении искусства. Эстетические воззрения Малларме органически сопряжены с созданием им новой суггестивной поэзии – дерзкой, беспрецедентной, более чем

за полтора века предвосхитившей опыты леттризма и концептуальной поэзии, а также экспериментальных стихотворений в прозе.

Ключевые слова: Малларме, эстетика, искусство, поэзия, символ, суггестия, стиль, ритм, прекрасное.

Mankovskaya Nadezhda B.

PhD, professor, chief researcher, Aesthetics Sector, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-3383-0663
mankowskaya.nadia@yandex.ru

Ice-bound Swan. The Aesthetic Views of Stephen Mallarmé

In the article S. Mallarmé's aesthetics that has brought priority contribution to creation of theory of symbolism is reconstructed. In his creativity poetry, metaphysics, aesthetics and philosophy of art are integrally combined. The corner stone of his aesthetic concept is the notion of suggestion; a merit of theoretical development, distribution and its regular application belongs to Mallarmé. As "absolute force" of art creativity he sees secret of symbol in aiming on suggestion – irrational-mystical inspiration, whose specificity – to specify, not defining, but creating allusions, the purpose – to cause and prolong aesthetic emotion, and not to transmit a concrete message. Suggestion in his understanding is language of conformity of world of ideas, soul and nature. Poetry for Mallarmé is ideal of spiritual activity, ascension from the terrestrial world to the imagined world of ideas. The way of such ascension is not rationally-speculative, but intuitively-unconscious, that predetermines hermetical stylistics of his poetic language, heightened interest to the rhythmic organization of the verse, problems of art synthesis and synesthesia in a total work of art. Mallarmé's aesthetic views are integrated to creation by him new suggestive poetry – bold, totally new, more than for one and a half centuries anticipated experiences of lettrism and conceptual poetry, and also experimental poems in prose.

Key words: Mallarmé, aesthetics, art, poetry, symbol, suggestion, style, rhythm, beauty.

Светлов Игорь Евгеньевич

Доктор искусствоведения, профессор, кафедра теории и истории искусств Московского художественного института имени В.И. Сурикова, руководитель

межинститутской группы «Европейский символизм и модерн», Москва
ORCID ID: 0000-0002-0943-0408
svetlov.i.e@yandex.ru

УДК 7.03
ББК 85.103

Проблемы символизма в интерпретации Валентины Крючковой

Валентина Крючкова вывела на новый уровень изучение в нашем искусствознании проблем искусства европейского символизма. Ее книга «Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия 1870–1900 гг.», опубликованная в 1994 году, до сих пор не в полной мере осознана как прорыв в решении дискуссионных теоретических проблем, понимании символизма как духовно-философской категории и одновременно противостоящего рационализму живого искательства. Индивидуально и смело, обращаясь к разным традициям, анализирует автор варианты метафорического мышления таких известных представителей европейской живописи рубежа XIX–XX веков, как О. Редон, П. Пюви де Шаванн, Г. Моро, Э. Карьер, демонстрируя, как часто их творческие открытия были вдохновлены встречей с жизнью и природой. Глубоко раскрываются в Крючковой связи символизма с разными эпохами в истории искусства, прежде всего с античностью и средневековьем. Вместе с тем, отвергая представление о символизме как о жесткой системе образов и настроений, она принципиально расширила круг имен, обогативших его художественный мир.

Ключевые слова: символизм, образ, эмоциональное состояние, метафора, природа, цвет, плоскостность, объем, творческий диапазон, наблюдение, поэтический взгляд.

Svetlov Igor E.

Doctor of Art, professor, Art Theory and History Department, V.I. Surikov Fine Art Institute, Head of European Symbolism and Modern Inter-Institute Group, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-0943-0408
svetlov.i.e@yandex.ru

Problems of Symbolism in the Interpretation of Valentina Kryuchkova

Valentina Kryuchkova brought to a new level the study of the problems of European symbolism art in our art

history. Her book *Symbolism in the visual arts. France and Belgium 1870–1900*, published in 1994, is still not fully understood as a breakthrough in solving debatable theoretical problems, understanding symbolism as a spiritual and philosophical category and a living search, which opposed to rationalism. Individually and boldly, turning to different traditions, the author analyzes the variants of metaphorical thinking of such famous representatives of European painting at the turn of the 19th–20th centuries as O. Redon, P. Puvey de Chavannes, G. Moreau, E. Carriere, demonstrating how often their creative discoveries were inspired by a meeting with life and nature. Kryuchkova revealed the deep connection of the symbolism with different epochs in the history of art, especially with antiquity and the Middle Ages. At the same time, rejecting the idea of symbolism as a rigid system of images and moods, she fundamentally expanded the circle of names that enriched the world of symbolism.

Key words: symbolism, image, emotional state, metaphor, nature, color, creative range, observation, poetic view.

Палагута Илья Владимирович

Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой искусствоведения, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, Санкт-Петербург
ipalaguta@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-2308-7586

УДК 74
ББК 85.12

Орнамент как особый вид искусства

В статье рассматриваются ключевые вопросы теории орнамента: имеет ли орнамент самостоятельный характер и насколько правомерно выделение его в отдельный вид искусства? Каковы его базовые свойства? Автор также поднимает вопрос о семантике орнамента и возможности выявления значений орнаментальных мотивов. В отечественной историографии на вопрос о самостоятельном характере орнамента сложились две противоположные точки зрения, представленные в работах М.С. Кагана (1961), где постулируется исключительно служебная роль орнамента, и Ю.Я. Герчука (2013), где орнамент рассматривается как самостоятельный вид искусства. Решение данного вопроса потребовало обращения к историографии, где за почти два столетия сформировался целый спектр

направлений исследования орнамента не только в искусствоведении, но в математике и в рамках смежных гуманитарных дисциплин – археологии, антропологии и этнографии. Так, основные направления исследования орнамента были обозначены П.М. Кожиним (1981) при рассмотрении орнаментики керамики китайского неолита. Ритмичность орнамента послужила основанием для выделения антропологом Я.Я. Рогинским (1982) двух «направлений», которые «не распределены сколько-нибудь строго по общеизвестным родам искусства» – «искусства-образа» и «искусства-ритма». Комплексное рассмотрение проблемы орнамента позволяет считать его особым видом искусства, основанном на визуализации ритма. Орнамент обладает своими собственными свойствами (инверсия и обратимость, ритм, симметрия, модулярность), включая возможность воспроизведения на различных носителях в различных масштабах. Семантика орнаментов чаще всего не выходит за пределы знака и имеет ассоциативный и изменчивый характер: это, с одной стороны, сужает возможности ее «раскрытия», с другой стороны, позволяет направить исследования в сторону реконструкции процесса преобразования художественных форм в рамках конкретных орнаментальных традиций.

Ключевые слова: орнамент, теория орнамента, история орнамента, технический орнамент, семантика орнамента.

Palaguta Iliia V.

Dr. Habilitat, Head of the Art History Department, Faculty of Design, St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, St. Petersburg
ipalaguta@yandex.ru
Researcher ID: Q-8512-2016
ORCID ID: 0000-0003-2308-7586
Scopus Author ID: 26038665200

Ornament as a Special Kind of Art

The article discusses the key issues of the theory of ornament: Does the ornament have an independent character and how legitimate is the definition of an ornament as a separate art form? How is the ornament different from the decor (decoration)? What are its basic properties? There are two opposing points of view in Russian historiography, presented in the works of Moses Kagan (1961), where the exclusively supported, secondary role of ornament is postulated, and Yuri Gerchuk (2013), where the ornament is considered as an

independent form of art.

The solution of this question required referral to historiography, where during two centuries of studies a whole range of directions for the study of ornament has been formed: not only in art history, but in mathematics and within the framework of related humanitarian disciplines – archeology, anthropology and ethnography. So, the main directions of the ornamental studies were identified by Pavel Kozhin (1981) examining the ornamentation of the Chinese Neolithic pottery. The rhythmicity of ornament served as the basis for anthropologist Yakov Roginsky (1982) to postulate two "directions" of arts that are "not strictly distributed according to the well-known kinds of arts" – "art-image" and "art-rhythm".

A comprehensive examination of the problem of ornament allows us to consider it a special type of art based on visualization of rhythm. The ornament has its own properties (inversion and reversibility, rhythm, symmetry, modularity), including the ability of reproduction on various media at various scales. The semantics of ornaments mainly is not beyond the limits of the sign and has an associative and variable nature: it is, on the one hand, reduces the possibilities of its "exposing", but, on the other hand, allows focusing of the researches towards the process of reconstruction of an artistic forms transformation within the frames of specific ornamental traditions.

Key words: ornament, theory of ornament, history of ornament, technical ornament, semantics of ornament.

Вопросы современной культуры

Новикова Анна Алексеевна

Доктор культурологии, профессор, факультет коммуникаций, медиа и дизайна, департамент медиа, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва
ORCID ID: 0000-0001-6848-875X
anovikova@hse.ru

УДК 7.011

ББК 85с

«Культурные индустрии» как часть публичной сферы: трансформация форм соучастия

Современный этап развития культурных индустрий определяется двумя факторами. Во-первых, активной цифровизацией произведений искусства и практик взаимодействия с ним зрителей. Во-вторых, измене-

нием структуры и законов коммуникации в публичной сфере, расширяющей круг платформ, теряющей привычную иерархию и механизмы влияния. В этой ситуации важно взглянуть на историю развития культурных индустрий через призму современной «культуры соучастия». В статье рассматривается трансформация исследовательских подходов к проблеме взаимоотношений искусства и медиа, процессу медиатизации художественных практик, а также изменению роли художественного критика и «эмансипированного зрителя» в новой конфигурации публичной сферы. Анализ современных музейных, выставочных и театральных проектов с точки зрения использования в них ресурса медиакommunikаций позволяет нам рассматривать цифровое кураторство как способ воздействия на аудиторию, дающий возможность менять не только художественные, но и социальные установки через использование культурных индустрий как инструмента «мягкой силы».

Ключевые слова: культурные индустрии, публичная сфера, культура соучастия, медиапроекты для музеев, цифровое кураторство.

Novikova Anna A.

Doctor of Culturology, professor, Faculty of Communications, Media, and Design, School of Media, National Research University Higher School of Economics, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-6848-875X
anovikova@hse.ru

Cultural Industries as a Part of the Public Sphere: The Transformation of the Forms of Participation

The current stage of development of cultural industries is determined by two factors – the active digitalization of practices of interaction with art and the change in the structure and laws of communication in the public sphere. The public sphere expands the range of platforms, loses the familiar hierarchy and mechanisms of influence. In this situation, it is important to look at the history of the development of cultural industries through the prism of participatory culture. The article discusses the transformation of research approaches to the problem of the relationship between art and media, the process of mediation of artistic practices. We study the changing role of the art critic and "the emancipated spectator" in the public sphere. An analysis of modern museum, exhibition and theater projects from the point of view of using media communications in them allows us to consider new forms

of digital curating as a way of influencing the audience. It allows changing not only artistic, but also social attitudes through the use of cultural industries as an instrument of "the soft power."

Key words: cultural industries, public sphere, participatory culture, media projects for museums, digital curation.

Архитектура

Бондаренко Игорь Андреевич

Доктор архитектуры, профессор, главный научный сотрудник отдела истории архитектуры и градостроительства Древнего мира и Средних веков, академик РААСН НИИТИАГ (филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»), Москва
ORCID ID: 0000-0002-6428-8651
Igor.bondarenko.54@mail.ru

УДК 72.01

ББК 85.11

Б81

Ансамбль афинского Акрополя в свете древнегреческой мифологии

В статье ставится задача отыскать объяснения структурным и архитектурно-художественным особенностям афинского Акрополя в мифологических представлениях древних греков о космическом мироустройстве. Для этого проводятся сопоставления объектов, расположенных на Акрополе, с их вероятными небесными прообразами, запечатленными на звездном небе. Устанавливается, что земная проекция созвездий соответствовала такому повороту неба, при котором Млечный Путь следовал широтному направлению, а плоскость эклиптики, окруженная поясом Зодиака, приподнималась на западе и опускалась в восточном направлении. В целом Акрополь оказывался подобием корабля Арго, устремленного в сторону восходящего Солнца. Его южная (правая) сторона соотносилась с созвездиями Льва, Девы, Весов и Скорпиона, а северная (левая) – Тельца, Овна, Рыб и Водолея. Первая из них ассоциировалась с матерью-землей и светлой премудрой девой Афиной, а вторая – с темной и бурной водной стихией, олицетворяемой Посейдоном.

Ключевые слова: архитектура, градостроительное искусство, ансамбль, картина мира, мифология, астральная символика.

Bondarenko Igor A.

Doctor of Architecture, professor, academician of RAASN NIITIAG (branch of FSBI TsNIIP of the Ministry of Construction of Russia); chief researcher, Department of the History of Architecture and Urban Planning of the Ancient World and the Middle Ages, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-6428-8651
igor.bondarenko.54@mail.ru

Ensemble of the Acropolis of Athens in the Light of Ancient Greek Mythology

The task of the article is to find explanations for the structural, architectural and artistic features of the Acropolis of Athens in the mythological thought of the ancient Greeks about the cosmic world order. For this, correlations of objects located on the Acropolis are carried out with their probable heavenly prototypes captured in the starry sky. It is established that the earth projection of the constellations corresponded to such a rotation of the sky, at which the Milky Way followed a latitudinal direction, and the ecliptic plane, surrounded by the zodiac belt, rose in the west and fell in the east. In general, the Acropolis turned out to be a semblance of the ship Argo, directed towards the rising sun. Its southern (right) side correlated with the constellations Leo, Virgo, Libra and Scorpio, and the northern (left) correlated with Taurus, Aries, Pisces and Aquarius. The first of them was associated with the earth mother and the bright wise virgin Athena, and the second with the dark and stormy water element, personified by Poseidon.

Key words: architecture, urban planning art, ensemble, picture of the world, mythology, astral symbolism.

Соколов Борис Михайлович

Доктор искусствоведения, профессор, факультет истории искусства, Российский государственный гуманитарный университет, Москва
ORCID ID: 0000-0003-4542-503X
gardenhistory@gmail.com

УДК 712.01
ББК 85.118

От садового искусства Просвещения к ландшафтной архитектуре XIX столетия: Джон Лаудон и Герман фон Пюклер-Мускау

В статье исследуется ситуация в области теории садового искусства 1780–1840-х годов, когда концептуальные трактаты сменялись практическими руководствами. Описаны эстетические споры о «живописности»

(Ю. Прайс, Р. Найт) и реакция на них со стороны историков и практиков (Х. Уолпол, Дж. Деллавей). Рассматриваются структура, теоретические и практические идеи двух влиятельных книг, созданных в первой половине XIX столетия, – «Энциклопедия садоводства» Джона Клаудиуса Лаудона (1835) и «Заметки о ландшафтном садоводстве» Германа фон Пюклер-Мускау (1834), сделаны выводы о культурном значении этих памятников ландшафтной мысли.

Дж. Лаудон работал в ситуации перехода от неоклассических вкусов Просвещения к романтизму и эклектике, и это сказалось на его теории. Он подытоживает историю великих стилей, предлагает сочетать их элементы, а также обосновывает концепцию *gardenesque* – формального сада, представляющего собой коллекцию растений. Г. фон Пюклер-Мускау представляет романтическое направление в садоводстве XIX века. Хотя он использует формальные элементы и мелкие формы, его основная цель – создание больших пейзажей, одним из которых стал его парк в Мускау. Романтизм Пюклера имеет и социальный аспект: автор призывает сосредоточить внимание жизни в собственном саду, которая является альтернативой революциям и возвращает человека к гармонии с природой.

Переводы источников выполнены автором статьи и публикуются впервые.

Ключевые слова: история садового искусства, искусство романтизма, ландшафтная архитектура, искусство Англии, искусство Германии, теория ландшафтного искусства.

Sokolov Boris M.

Dr. Hab. in Art History, professor of art history, Art History Department, Russian State University for the Humanities, Moscow
ORCID ID: 0000-0003-4542-503X
gardenhistory@gmail.com

From the Garden Art of the Enlightenment to Landscape Architecture of the 19th Century: Laudon and Pückler

The paper investigates the shift in the theory of the landscape art of 1780–1840s, when idealistic treats gave the way to practical instructions. The story starts with the aesthetic debates (Uvedale Price – Richard Penn Knight), and the garden author's reaction (Horace Walpole, Games Dellaway). Two books are analysed as the most important monuments of the shifting garden theory, which are

Encyclopaedia of Gardening by John Claudius Loudon (1835) and *Andeutungen über days Landschaftsgärtnerei* by Herrmann, Count of Pückler-Muskau (1834).

J. Loudon worked in the situation of transfer from the Neo-Classical tastes of the Enlightenment to Romanticism and eclectics, which affected his theory. He summarizes the history of the great styles, invites to combine their elements, and introduces the conception of the *gardenesque*, a formal garden presenting a collection of plants. G. von Pückler-Muskau is a leader of the Romantic trend. Although he uses formal elements and small forms, his aim is to create grand landscapes such as his own park in Muskau. Pückler's romantic attitude has a social aspect: he encourages any one to concentrate on the life in the own garden, instead of making social revolutions, and benefit also from the link with the nature. The excerpts from the texts are translated into Russian by the paper's author and first published here.

Key words: history of garden art, art of Romanticism, landscape architecture, English art, German art, theory of landscape art.

Волчок Юрий Павлович

Кандидат архитектуры, руководитель отдела истории архитектуры и градостроительства Новейшего времени НИИТИАГ, профессор кафедры советской и современной зарубежной архитектуры МАРХИ, Москва
ORCID ID: 0000-0002-9530-7966
volchok@gmail.com

УДК 7.01
ББК 85.113

Городской амфитеатр в Москве в эпоху Н.М. Карамзина. (О возможности сложения историологической традиции в истории отечественной архитектуры Новейшего времени)

Рассматривается один из содержательных узлов в сложении историологической традиции в отечественной истории архитектуры Новейшего времени. Внимание сосредоточено на методологическом синтезе в деятельности Комиссии по проблемам культуры Возрождения при Научном совете истории мировой культуры Академии наук в 1970-е годы. Проблемы диалога историологии и историографии в архитектонике исторического знания оказались в сфере исследовательских интересов комиссии. В этом ракурсе показано, как формировалась методология истории Н.М. Карамзина в контексте городской культуры своего времени, объединяя в себе художественное

и исследовательское (интеллектуальное) начало. Уникальность переходного момента от хронологического летописания к причинно-следственному построению целостного знания об историческом процессе породило качественно иное толкование понятия «новое» именно в его творчестве. С именем Н.М. Карамзина можно связать и формирование пристального внимания к городу как месту в пространстве. В первую очередь это относится к Москве. Именно с ней он переживал ощущение современности. В совокупности, авторское истолкование понятий «новое», «место», «протяженность времени» позволило ему выработать объемно-пространственную методику построения исторического знания. В этом тексте важно было связать в единое целое представления о современности и истории Новейшего времени и убедиться в том, что эти представления неотрывны от архитектуры (амфитеатра) как теоретической проблемы в современной методологии науки и зашифрованной как послание, заложенное в научно-художественной методологии истории Н.М. Карамзина.

Ключевые слова: архитектура, Возрождение, историологическая традиция, архитектурно-исторический синтез, типология культуры, история Новейшего времени, внутренний диалог, городской амфитеатр, городское пространство, градостроительство.

Volchok Yuri P.

PhD in Architecture, Department Chief, Scientific and Research Institute for Architecture and Town Planning Theory and History (NIITIAG), professor, Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow
ORCID ID: 0000-0002-9530-7966
volchok@gmail.com

Moscow Urban Amphitheater in the Age of N.M. Karamzin. (About the possibility of the historiological tradition summation in the contemporary national history of architecture)

This article observes one of the main informative units in the summation of the historiological tradition in the contemporary national history of architecture. The main attention is focused on the methodological synthesis in the activity of the Commission on the problems of Renaissance culture at the Scientific Council of the world culture history of the Academy of Sciences in the 1970s. There were problems in the dialog between the historiography and the historiography in the architectonics of historical knowledge. These issues appeared to be in the Commission's field of

research. In this case it is shown how Karamzin's history methodology was formed in the context of urban culture of that time. Such methodology combines both the artistic and the research (intellectual) beginning. The transitional moment from the chronicle writing to the cause-effect construction of the integrated knowledge about the historical process was unique. That led to the qualitatively different interpretation of the concept – "new" exactly in his creative work. Formation of close attention to the city as a place in space can be connected with the name of N.M. Karamzin. First of all, this refers to Moscow. Exactly with this city he experienced a sense of modernity...

In the aggregate, the author's interpretation of the concepts of "new," "place," "length of time" allowed him to develop a three-dimensional method of constructing historical knowledge.

In this text, it was important to link together the ideas of modernity and contemporary history. In addition, to make sure that these concepts are inseparable from the architecture (amphitheater) which is touted as theoretical problem in the modern methodology of science. This problem is a coded message in the scientific and artistic methodology of the history by N.M. Karamzin.

Key words: architecture, Renaissance, historiological tradition, architectonic synthesis, typology of culture, history of the contemporary times, inner dialogue, an urban amphitheater, urban space, urban development.

Нащокина Мария Владимировна

Доктор искусствоведения, главный научный сотрудник, руководитель отдела НИИТИАГ, Москва
ORCID ID: 0000-0002-8665-5264
n_maria53@mail.ru

УДК 72

ББК 85.11

Влияние местных культур и строительных традиций на архитектуру крымских усадеб конца XVIII – начала XX века

Взаимосвязи русских усадеб в Крыму с местными архитектурными традициями представляют интерес для понимания более общей проблемы – взаимодействия культуры России с культурами населявших ее народов. Древняя земля Крыма с конца XVIII века привлекла внимание русской аристократии, начавшей строить на морских берегах усадебные комплексы, в которых находили отражение местные архитектурные традиции. Наиболее важными источниками усадебных образов стали крымско-татарское архитек-

турное наследие, дополненное самыми разнообразными восточными мотивами, и античное наследие, известное больше по памятникам Италии и Греции. Эти формы соседствовали в крымских усадьбах до начала XX века.

Ключевые слова: усадьбы Крыма, местные архитектурные традиции, восточные мотивы, дворец в Бахчисарае, фонтаны «себиль», местная топонимика, этнография Крыма, архитектор Н.П. Краснов, Ливадийский дворец.

Nashchokina Maria V.

Doctor of Arts, chief researcher, Head of the Department of Scientific Research, Institute of Theory and History of Architecture and Urban Planning, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-8665-5264
n_maria53@mail.ru

The Influence of Local Cultures and Building Traditions on the Architecture of Crimean Estates of the Late 18th–Early 20th Centuries

The Russian farmsteads' interrelations with local architectural traditions in Crimea are of great interest for the understanding of a more general problem – the interaction of Russian culture with the cultures of the peoples inhabiting it. The ancient land of Crimea from the end of 18th century attracted the attention of the Russian aristocracy, which began to build on the sea shores of manor complexes, which reflected the local architectural traditions. The most important sources of manor images were the Crimean Tatar architectural heritage, complemented by a variety of Oriental motifs, and ancient heritage, known more on the monuments of Italy and Greece. These forms coexisted in the Crimean estates until the beginning of the 19th century.

Key words: estate of Crimea, local architectural tradition, Oriental-inspired motives, Palace in Bakhchisarai, fountain "sebilj," local toponymy, Ethnography of the Crimea, architect N.P. Krasnov, Livadia Palace.

Изобразительное искусство. Предмет и тело

Загирова Гузель Ильдаровна

Аспирант, сектор искусства стран Азии и Африки, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0001-8852-1414
narat86@mail.ru

УДК 72.04

ББК 85.113(3)

Проблема зооморфной орнаментики в истории изучения резного ганча (стука) Средней Азии IX–XII веков

Начиная со второй половины XX века значимым вопросом изучения раннеисламского архитектурного орнамента Средней Азии становится тема якобы замаскированных во множестве орнаментальных форм зооморфных мотивов. Сторонники данного подхода применяли его и к памятникам с резным ганчем. Однако комплекс современных знаний позволяет взглянуть на вопрос по-новому и выявить общие черты, которые заставляют переосмыслить данную историко-теоретическую проблему. Несмотря на выросшее в IX–XII веках значение орнамента, сохранились традиции вполне реалистичных изображений животных, которые не утратили самостоятельного значения. А «зашифрованные» зооморфизмы, скорее, можно отнести к предельной стилизации растительного орнамента.

Исследование проведено на материале резного ганча (стука) как наиболее репрезентативного материала, содержащего ценную информацию об архитектурной орнаментике раннего ислама (на примере шести сохранившихся памятников на территории Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана). Расцвет этой техники в Средней Азии приходится на IX–XII века (чем объясняется выбор хронологических рамок исследования).

Ключевые слова: зооморфный орнамент, архитектурный орнамент раннего ислама, архитектура Средней Азии, искусство периода раннего ислама, Термез, Хульбук, Афрасиаб.

Zagirova Guzel I.

Postgraduate, Asian and African Art Department, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-8852-1414
narat86@mail.ru

The Issue of Zoomorphic Ornaments in the History of Studies of Gunch (Stucco) Carving in 9th to 12th Century Central Asia

The issue of what is termed 'hidden' zoomorphic images in the architectural ornament of early Islamic Central Asia has become an essential problem since the 2nd half of the 20th century. The followers of this approach applied it to the stucco (gunch)

monuments of art as well. However, the whole body of contemporary knowledge allows us to reconsider this historical and theoretical problem. Regardless the raise of ornament sense in the period of 9th–12th centuries, the traditions of animals' depiction in realistic manner were well preserved. At the same time the 'hidden' zoomorphic images can be interpreted as ultimately stylized floral motifs.

The study was conducted on the material of carved gunch (stucco), as the most representative material, containing valuable information about the architectural ornamentation of early Islam (illustrated with the help of six monuments of art example situated in the territory of Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan). The study covered the time span of the 9th to 12th century, as the most flourishing period of gunch technic.

Key words: zoomorphic ornament, early Islamic architectural ornament, Central Asian architecture, Tirmidh, Hulbuk, Afrasiab.

Мельченко Анастасия Викторовна

Аспирантка, сектор искусства стран Азии и Африки, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0002-1143-4280
am.studiomir@gmail.com

УДК 739

ББК 85.103(3)

Луристанская храмовая металлопластика: предметы, сюжеты и социальная принадлежность ее обладателей

В статье рассматриваются предметы культовой металлопластики, обнаруженной в руинах двух святынь в Луристане (Западный Иран, IX–VII вв. до н.э.). Опираясь на археологические факты, автор впервые выделяет сюжетные изображения изделий, бытовавшие в храмовой жизни древних луфов. Новизна исследования состоит в привлечении к анализу неизвестных в отечественном искусствознании материалов святыни Сангтарашан, а также в том, что изображения исследуются во взаимосвязи с типами и возможными функциями предметов с целью интерпретации социальной принадлежности их обладателей.

Ключевые слова: Луристан, луристанские бронзы, культовые предметы, святыни, хозяин зверей, древняя торевтика, искусство древнего мира, древний Иран.

Melchenko Anastassia V.

PhD student, Asian and African Art Department,
State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-1143-4280
am.studiomir@gmail.com

Luristan Temple Toreutics: Objects, Plots and Social Context

The article considers cult metal objects found in the ruins of two sanctuaries in Luristan (Western Iran, 9th–7th centuries BC). Based on archaeological facts, the author for the first time isolates and analyzes the plots of bronzes that existed in the temple life of the ancient Lurs. The novelty of the study consists in attracting sources of the sanctuary of Sangtarashan unknown in Russian art history, as well as in the fact that images are examined in relation to the types and possible functions of objects in order to interpret the social affiliation of their owners.

Key words: Luristan, Luristan bronzes, cult-object, sanctuary, master of animals, ancient toreutics, ancient art, ancient Iran.

Беликова Мария Андреевна

Аспирантка сектора современного искусства Запада,
Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0003-3470-7103
belikovamaria@yandex.ru

УДК 75

ББК 85.103(3)

Тело – протез – механизм. Изобразительное искусство Веймарской Германии

В статье подробно рассматриваются примеры репрезентации механического тела в изобразительном искусстве Веймарской Германии (1918–1933 гг.) на материале творчества художников берлинского дада, а также кельнских конструктивистов. Автор раскрывает сложный и противоречивый исторический контекст рассматриваемого периода и показывает тесную взаимосвязь немецкого искусства с политическими, социальными и экономическими процессами времени. Активное развитие капиталистической системы производства, интенсификация научно-технического прогресса на фоне последствий Первой мировой войны актуализировали проблему механизации тела. Если для берлинских дадаистов искусственное тело (манекен, марионетка, автомат, инвалид с протезами) служило средством высмеивания обывательского мышления в эпоху массового общества, а также

реваншистских настроений межвоенного периода, то для кельнских художников тело-механизм являлось уже констатацией свершившегося факта общественной жизни: в современном обществе тело отчуждается от индивида и служит целям более высокого порядка. В статье продемонстрировано, что проблема соотношения природного и искусственного начал как в общественной, так и в частной жизни привела к ревизии традиционного понимания тела.

Ключевые слова: немецкое искусство, дадаизм, кельнская прогрессивная группа, техника, механическое тело.

Belikova Maria A.

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

Body – Prosthesis – Mechanism: Weimar Visual Art (1918–1933)

The article deals in-depth with the examples of mechanical body in the visual art of Weimar Germany (1918–1933) in terms of the works of the Berlin Dada, as well as the Cologne constructivists. The author reveals the complex and contradictory historical context of the period in question and shows the close interrelationship of German art with the political, social and economic events of the time. The intense development of the capitalist system, acceleration of scientific and technological progress against the backdrop of the consequences of the World War I accentuated the problem of mechanization of the body. Whereas the Berlin Dadaists used artificial body (dummy, puppet, automation, disabled veteran with prostheses) as a means of mocking Philistine thinking in the era of mass society as well as revanchist sentiment of the interwar period, the Cologne artists with their body-machine concept made a statement of the accomplished fact of social life: in modern society the body is alienated from the individual to serve purposes of a higher order. The article demonstrates that the problem of the ratio of natural and artificial principles in both public and private life has led to a revision of the traditional understanding of the body.

Key words: German art, Dada, Cologne progressive group, technique, mechanical body.

Лебедев Дмитрий Леонидович

Искусствовед, младший научный сотрудник, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва
ORCID ID: 0000-0003-0890-5843
dllebedev@yandex.ru

УДК 766

ББК 85.1

Эволюция творчества Артура Рэхема в иллюстрациях к пьесам Уильяма Шекспира

Повествовательное по своему характеру искусство Великобритании второй половины XIX века сформировало каноны книжной иллюстрации, ставшие отправной точкой для графиков первых десятилетий XX века, основой для которых было искусство прерафаэлитов и Обри Бёрдслея. В то же время с новой волной увлечения Уильямом Шекспиром на театральных подмостках Лондона издатели также заинтересовались классиком английской литературы и начали привлекать молодых многообещающих иллюстраторов для работы над новыми изданиями его пьес. В приведенной статье рассматривается эволюция творчества английского художника эдвардианской эпохи Артура Рэхема через призму его многочисленных иллюстраций к произведениям Шекспира. Для Рэхема графические циклы к «Сну в летнюю ночь» и «Буре» стали одними из лучших творений за всю его многолетнюю карьеру. Многочисленные иллюстрации мастера на шекспировские темы, разбросанные по всей его биографии от начала деятельности и вплоть до тяжелой болезни, в результате которой он скончался, позволяют определить наиболее отчетливые изменения в подходах и стилистике художника, узнать, как она менялась с течением времени, а также кто и в какой степени повлиял на его творчество.

Ключевые слова: Артур Рэхем, Уильям Шекспир, английское искусство, эдвардианская эпоха, иллюстрация, книжная графика, Сон в летнюю ночь.

Lebedev Dmitry L.

Junior researcher, Pushkin State Museum of Fine Arts,
Moscow
ORCID ID: 0000-0003-0890-5843
dllebedev@yandex.ru

Arthur Rackham Art Evolution in the Illustrations for the William Shakespeare Plays

The narrative art of Great Britain of the second half of the 19th century formulated the canons of book illustration.

With the starting point in the Pre-Raphaelites and Aubrey Beardsley art, these canons became the base for the graphic artists of the first decades of the 20th century. At the same time, with a new wave of enthusiasm for William Shakespeare's creations on the London stage, publishers also became interested in the classic of English literature, and began to attract young promising illustrators to work on new editions of his plays. The article deals with the evolution of the work of the Edwardian era English artist Arthur Rackham through the prism of his numerous illustrations to the works of Shakespeare. The graphic designs to the *Midsummer Night's Dream* and *The Tempest* were among the best creations in the Rackham's career. His numerous illustrations on Shakespeare's themes, scattered throughout his biography from the beginning of activity up to the end of his life, allow to determine the most distinct changes in the approaches and style of the artist, to learn how he changed over time, as well as who influenced his work.

Key words: Arthur Rackham, William Shakespeare, English (British) art, Edwardian era (period), illustration, book graphics, *Midsummer Night's Dream*.

Поликарпова Светлана Васильевна

Искусствовед, ученый секретарь Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно», Москва
ORCID ID: 0000-0003-2381-5571
spolikarpova@gmail.com

УДК 73

ББК 85.12

«Подрывные инновации» в декоративно-прикладном искусстве рубежа XX–XXI веков

Декоративно-прикладное искусство рубежа XX–XXI веков произвело революцию: оно подорвало конвенциональные представления о границах видов художественного творчества и инициировало их пересмотр. Критик Либби Селлерс связывает это с появлением такого феномена, как «коллекционный дизайн». Именно благодаря ему ДПИ стало наравне с искусством. Отметим основные события, которые узаконили этот статус. С 1990-х годов дизайн начал соседствовать в экспозиционном пространстве музеев и галерей с современным искусством. Параллельно шел процесс легализации дизайна как равного на международных художественных ярмарках. К примеру, таких как Art Basel и Frieze Art Fair. Не менее важным фактором стало выравнивание цен на дизайн и совре-

менное искусство в продажах аукционных домов. Точкой отсчета принято считать торги Phillips в 2009 году. Кресло Марка Ньюсона под названием Lockheed Lounge ушло за £1 105 250. Для исследования феномена коллекционного дизайна была выбрана модель «подрывных инноваций» экономиста Клейтона Кристенсена. На ее основе в работе дан анализ эволюции рынка дизайна с конца 1960-х годов до нашего времени: описаны причины отхода многих ведущих мастеров от идей модернизма с его догмой «форма должна следовать функции»; рассмотрены пути их дальнейших творческих поисков; проанализированы предпосылки формирования феномена коллекционного дизайна; описаны свойства его художественных объектов, ставших на сегодня одними из самых востребованных новых «продуктов» арт-рынка. В работе подробно описана роль «подрывных инноваций» как в формировании этого нового «продукта», так и в организации процесса труда дизайнеров – явления, получившего за любовь к ремесленным традициям название «новая готика». Работа резюмируется опровержением мрачных пророчеств Уильяма Морриса. Сто лет спустя, на рубеже XX–XXI веков, именно новые технологии помогли декоративно-прикладному искусству вернуться к своим истокам.

Ключевые слова: современное искусство, дизайн, декоративно-прикладное искусство, инновации, арт-рынок.

Polikarpova Svetlana V.

Art historian, scientific secretary of the State Historical, Architectural, Art and Landscape Museum-Reserve "Tsaritsyno", Moscow
ORCID ID: 0000-0003-2381-5571
spolikarpova@gmail.com

“Disruptive Innovation” in Decorative and Applied Art of the Late 20th and Early 21st Centuries

Decorative and applied art of the late 20th and early 21st centuries initiated revision and disrupted our views on the conventional system of art. Critic Libby Sellers attributes this to emergence of such phenomenon as “collectible design”. Due to it decorative and applied art became on a par with fine art.

To explore this phenomenon we used the model of “disruptive innovation” that was first defined by Harvard Business School professor Clayton Christensen. First of all at this article we point out to the main events

that legitimized this status of decorative and applied art. We describe its expansion into exhibition spaces of art galleries and museums which has begun since the 1990s. At the same time it was legalizing as an equal to fine art at the international art fairs. For example, at Art Basel and Frieze Art Fair. Alignment of prices at auction sales was the significantly important factor. Nowadays costs of collectible design and of contemporary art have the same high level. Marc Newson became the first designer who made hay while the sun shone. Phillips auction house sold his armchair called Lockheed Lounge for £ 1, 105,250 in 2009.

At this article we also analyze the process of artistic creation and the evolution of design from the late 1960s to our days focusing on the collectible design. Moreover we give the comprehensive definition of its art-objects called “functional sculptures”. In addition we provide some cases to represent the role of disruptive innovations in this phenomenon.

Key words: contemporary art, design, art market, applied art, innovation.

Кино и массмедиа

Михеева Юлия Всеволодовна

Доктор искусствоведения, профессор кафедры звукорежиссуры, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва
ORCID ID: 0000-0003-0788-3742
julmikhееva@gmail.com

УДК 791.3

ББК 85.374.3(2)

Дуализм символики воды в фильмах А. Тарковского и К. Лопушанского

Вода как художественный образ, философское понятие и религиозный символ встречается в культурах всех времен и народов. Актуальность «водной» тематики в самых разнообразных ракурсах подтверждается проводимыми современными исследованиями. В отношении современного искусства особый интерес представляет кинематограф, в котором вода, в самых разных образах и контекстах, играет большую роль. Более того, в киноискусстве есть примеры, когда вода является не только элементом драматургии или художественного решения, но становится важной частью авторской эстетики. Фильм – пожалуй,

единственное художественное пространство, в котором вода приобретает дополнительные свойства благодаря изобразительно-временной природе кино как вида искусства, т.е. благодаря уникальному (в том числе измененному) экранному пространству-времени, внутри которого создается звукозрительный образ. Таким образом, особое значение приобретают не только изобразительные характеристики, но и динамический характер воды на экране, а также чувственно-интеллектуальные нюансы, тонкие смысловые отношения, рождающиеся во время и после восприятия (проживания) зрителем киноэпизода и картины в целом, т.е. вхождения в мир автора. В данной статье символика воды в творчестве Андрея Тарковского полагается как необходимое духовно-эстетическое основание для анализа развития художественной образности воды в фильмах ученика и духовного последователя Тарковского – Константина Лопушанского. Образы воды в творчестве Лопушанского не только обуславливаются сюжетом, органично «встраиваясь» в драматургию фильма, но выходят на уровень символизации смысловых отношений в структуре киноформы и отражают важные для режиссера духовно-нравственные принципы, одновременно обогащая аудиовизуальную эстетическую составляющую фильмов. На примерах ряда фильмов К. Лопушанского показано, что образы воды в творчестве режиссера одновременно наследуют их семантическую природу, уходящую корнями глубоко в историю мировой, в том числе христианской, культуры – и показывают развитие его собственного художественного языка, взгляда на мир и состояние человека в нем.

Ключевые слова: символика воды, авторский кинематограф, А.А. Тарковский, К.С. Лопушанский, художественный образ, звукозрительный образ в кинофильме, художественная рефлексия.

Mikhееva Julia V.

Doctor in Art Studies, Professor of the Film Sound Direction Department, S.A. Gerasimov All-Russian State Institute of Cinematography (VGIK), Moscow
ORCID ID: 0000-0003-0788-3742
julmikhееva@gmail.com

Dualism of Water Symbolism in the Films of A. Tarkovsky and K. Lopushansky

Water as an artistic image, philosophical concept and religious symbol is found in cultures of all times and

peoples. The relevance of “water” topics in a wide variety of perspectives is confirmed by ongoing modern research. With regard to contemporary art, cinema is of particular interest, in which water, in a wide variety of images and contexts, plays a large role. Moreover, there are examples in cinema where water is not only an element of dramaturgy or artistic decision, but becomes an important part of the author’s aesthetics. The film is perhaps the only art space in which water acquires additional properties due to the visual-temporal nature of cinema as a form of art, i.e. thanks to the unique (including modified) screen space-time, inside of which a sound-visual image is created. Thus, not only the visual characteristics, but also the dynamic nature of the water on the screen, as well as the sensual-intellectual nuances, subtle semantic relationships that arise during and after the perception (residence) by the viewer of the movie episode and the picture as a whole, entry into the author’s world, acquire particular importance. In this article, the symbolism of water in the work of Andrey Tarkovsky is considered as the necessary spiritual and aesthetic foundation for the analysis of the development of the artistic imagery of water in the films of the student and spiritual follower of Tarkovsky—Konstantin Lopushansky. The images of water in Lopushansky’s work are not only determined by the plot, organically “integrating” into the drama of the film, but they reach the level of symbolization of semantic relations in the structure of the film form and reflect the spiritual and moral principles important for the director, while enriching the audiovisual aesthetic component of the films. On the examples of a number of films by K. Lopushansky it is shown that the images of water in the director’s work simultaneously inherit their semantic nature, rooted deeply in the history of world, including Christian, culture—and show the development of his own artistic language, outlook on the world and human condition inside it.

Key words: symbolism of water, author’s cinematography, A.A. Tarkovsky, K.S. Lopushansky, artistic image, sound-visual image in film, artistic reflection.

Кононенко Наталия Геннадьевна

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0003-2060-2917
tintinnio@yandex.ru

УДК 78.01, 78.04, 791.2, 791.3
ББК 85.317, 85.374

Шум как элемент ауры музыкального опуса:

аудиовизуальные метафоры авторского кино

Статья посвящена использованию общеизвестных мотивов и клише музыкальной классики в авторском кино и роли, которую в рамках таких интерпретаций играет шумовой компонент фонограммы фильма. В картинах А. Тарковского и А. Сокурова шумо-музыкальные миксты зачастую связываются с моментами пограничного состояния сознания персонажей. При этом художественный эффект оказывается близким ситуации культурно-творческого транса, типичной для полистилистических музыкальных опусов. Процесс «улавливания» музыки в некоем внемузыкальном пространстве основывается на психоакустическом феномене «фантомного» слышания – слуховом выхватывании из шумовой структуры привычных мелодических оборотов (клише). Автор рассматривает ситуации эстетического сдвига, характерные для фильмов двух мастеров, где шумо-музыкальные миксты становятся частью культурно значимых аудиовизуальных метафор, а также возникновение в кинематографе А. Сокурова особой формы представления музыкальных звучаний – «музыкального тумана», предвещающего энтропийную шумовую материю метафорически. Феномен *зашумления* дает авторам возможность проявить направленность своего музыкально-исторического слышания, а также регенерировать специфическими кинематографическими средствами изначальную ауру и семантику музыки.

Ключевые слова: музыка, шум, клише, аура, аудиовизуальная метафора.

Koiponen Nataliya G.

PhD in Art Studies, senior researcher, Mass Media Art Department, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0003-2060-2917
tintinnio@yandex.ru

Noise as an Element of the Aura of Musical Opus: Audiovisual Metaphors of the Auteur Cinema

The paper is devoted to the use of well-known motifs and clichés of musical classics in auteur cinema and to the role that *noise* component of the film phonogram plays in such interpretations. In the films by A. Tarkovsky and A. Sokurov the combinations of noise and music are connected with the moments of extreme psychological states of the characters. At the same time the artistic

effect is close to the situation of cultural and creative trance, typical of polystylistic musical opuses. The process of “catching” music from the extra-musical space is based on the psycho-acoustic phenomenon of “phantom” hearing, auditory snatching of the familiar melodic phrases (clichés) from the noise structure. The author examines situations of *aesthetic shift*, characteristic for the films by two masters, where the combinations of noise and music become the part of culturally significant audiovisual metaphors, and also the origins in the films by A. Sokurov a special form of representation of musical soundings – “musical fog”, which presents entropic noise matter metaphorically. The phenomenon of *noising* makes it possible for authors to show the direction of their historical hearing of the musical culture, as well as to regenerate the original aura and semantics of music with specific cinematic means.

Key words: music, noise, cliché, aura, audiovisual metaphor.

Юргенева Александра Львовна

Кандидат культурологии, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0002-0465-4728
lvovushka@yandex.ru

Зарицкая Анастасия Борисовна

Психолог, экзистенциальный аналитик, независимый исследователь, Москва – Мангейм (Германия)
ORCID ID: 0000-0002-1196-8354
Anastasia.zaritskaya@gmail.com

УДК 77.044
ББК 71

Современные социальные фотопроекты в медиа-пространстве: эстетика и смыслы

В статье анализируются современные социальные фотопроекты, отличительной чертой которых является специфическое взаимодействие с аудиторией, которое во многом определяется их активным существованием в интернет-среде. Здесь тяжелые, часто натуралистичные материалы фотопроектов на остросоциальные темы оказываются вовлеченными в сферу досугового и развлекательного контента. По мнению авторов, этот факт заставляет выделиться на задативной стороне подобных фотопроектов. Выполняя задачу продвижения идей толерантности, гуманности и активной социальной позиции, они становятся об-

ширной частью того избыточного информационного фона, который оказывает ежедневное воздействие на человека и вводит его в состояние перманентной тревожности и эмоциональной истощенности.

Ключевые слова: социальная фотография, телесность, интернет-СМИ, социальные сети, культурная травма, фоторепортаж, флешмоб.

Yurgeneva Alexandra L.

PhD in Cultural Studies, senior researcher, Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-0465-4728
lvovushka@yandex.ru

Zaritskaya Anastasia B.

Psychologist, existential analytic, independent researcher, Moscow – Mannheim
ORCID ID: 0000-0002-1196-8354
Anastasia.zaritskaya@gmail.com

Modern Social Photo Projects in Media Space: Aesthetics and Meanings

The article analyzes modern social photo projects, the distinctive feature of which is a specific interaction with the audience, which is largely determined by their active existence in the internet environment. Here heavy, often naturalistic materials of photo projects on acute social themes are involved in the sphere of leisure and entertainment content. According to the authors, this fact makes the negative side of such photo projects stand out. Performing the task of promoting the ideas of tolerance, humanity and active social position, they become an extensive part of the excessive information background that has a daily impact on the person and introduces him into a state of permanent anxiety and emotional exhaustion.

Key words: social photography, physicality, internet media, social networks, cultural trauma, photo essay, flash mob.

Советская культура и искусство

Букина Татьяна Вадимовна

Доктор искусствоведения, доцент кафедры музыкального искусства, Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, Санкт-Петербург
ORCID ID: 0000-0001-6267-2775
tbukina2002@mail.ru

УДК 78.072.2, 374.71
ББК 72.4 (2 Рос)

Б.В. Асафьев и послереволюционное просвещение: музыковедение на службе у социалистического строительства

На заре советской эпохи одним из наиболее масштабных направлений в деятельности отечественных музыковедов было участие в массовой культурной работе и просвещении пролетарского слушателя. Ярким примером тому является творчество выдающегося представителя музыкальной науки Б.В. Асафьева, для которого послереволюционное десятилетие стало одним из наиболее продуктивных в научном плане периодов. Наряду с созданием фундаментальных музыковедческих трудов исследователь вел в эти годы чрезвычайно интенсивную и разнообразную работу в области музыкального просвещения, занимаясь преподаванием, разработкой учебных планов, журнальничкой, руководством концертным делом. В данной статье предлагается гипотеза о том, что участие в просветительских проектах во многих случаях становилось для Асафьева своеобразным «катализатором» научного поиска, оказывая влияние на различные аспекты его исследовательских работ: их тематику, литературную стилистику и даже стиль научного мышления. Показано также, как оснащенность современными научными концепциями инспирировала многие инновационные идеи ученого в области музыкального просвещения.

Ключевые слова: Б.В. Асафьев, советское музыковедение 1920-х годов, музыкальное просвещение послереволюционной эпохи.

Bukina Tatiana V.

Ph.D. in arts, associate professor, Chair of Music, Vaganova Ballet Academy, Saint Petersburg
ORCID ID: 0000-0001-6267-2775
tbukina2002@mail.ru

B.V. Asafiev and Musical Education of the Post-Revolutionary Era: Musicology at the Service of Socialist Construction

At the beginning of the Soviet era, one of the largest areas of domestic musicologists' activity was participation in mass cultural work and educating of proletarian listener. A striking example of this is the creation of an outstanding representative of Soviet musicology, B.V. Asafiev, for whom the

post-revolutionary decade became one of the most productive periods. Along with creation of fundamental musicological works, the researcher conducted during these years an extremely intensive and diverse work in the field of music educating, including teaching, curriculum development, journalism, and concert management. This article proposes a hypothesis that the participation in educational projects became for Asafiev in a certain sense a kind of "catalyst" in his musicological survey, influencing various aspects of his research works: their subject matter, literary style, and even the modes of research thinking. It is also under the consideration to what extent the equipment with modern humanitarian concepts inspired some innovative ideas of the scholar in the field of music educating.

Key words: B.V. Asafiev, Soviet musicology of the 1920s, music educating in post-revolutionary era.

Сазоненко Марина Александровна

Аспирантура по искусству и дизайну, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва
ORCID ID: 0000-0002-2011-4633
mkovr@mail.ru

УДК 82-92
ББК 83.8

Гендерный аспект в детской игровой культуре советской эпохи на примере детских журналов (1920–1980 годы)

Работа посвящена гендерному анализу детских игр и материала для творчества советского периода. В качестве источников использованы журналы для детей, издаваемые в период с 1920-х по 1980-е годы, такие как «Чиж», «Еж», «Сверчок», «Мурзилка», «Пионер», «Юный техник» и «Веселые картинки». Был проведен сравнительный анализ данного материала в разные временные периоды с учетом гендерных установок и с опорой на развитие советской педагогической мысли.

Ключевые слова: гендерный порядок, детские журналы, игры, творчество, педагогика.

Sazonenko Marina A.

Graduate School of Art and Design, Higher School of Economics National Research University, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-2011-4633
mkovr@mail.ru

The Gender Aspect of Children's Play Culture in the Soviet Union Using an Example of Children's Magazines (1920–1980 s.).

The article is devoted to the gender analysis of children's games and material for craft work of the Soviet period. The sources used for the research are the magazines for children published between the 1920s and 1980s, such as *Chizh*, *Jozh*, *Sverchok*, *Murzilka*, *Pioneer*, *Yuniy Tekhnik* and *Vesyoliye Kartinki*. A comparative analysis of children's games and material for hand craft in different time periods was conducted, taking into account gender attitudes and based on the development of Soviet education science.

Key words: gender order, children's magazines, games, creativity, education science.

Индивидуальные художественные миры. Музыка

Урванцева Ольга Александровна

Доктор искусствоведения, профессор, доцент, кафедра истории и теории музыки, Магнитогорская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Магнитогорск
ORCID ID: 0000-0002-2200-2600
postik2006@mail.ru

УДК 78.03
ББК 85.313

Преломление барочной стилистики в музыке романтиков (на примере Реквиема Шумана)

В статье рассматривается претворение особенностей образной системы и музыкального языка барочной эпохи в творчестве западноевропейских композиторов первой половины XIX века. Ярким примером обращения к барочным истокам является Реквием ор. 148 Шумана, в котором композитор, ориентируясь на жанровые модели предшествующей эпохи, избирает объективный тон повествования. По мнению автора статьи, композитор является наследником барочных традиций, о чем говорит и обилие полифонических эпизодов, отстраненность авторской позиции без исповедальности, риторические фигуры топоса скорби и многое прочее. На примере творческой эволюции Р. Шумана возможно проследить трансформации ценностно-стилевых ориентиров в музыке XIX века. Впоследствии высокий пафос барочной музыки был воспринят

композиторами-романтиками, что закономерно. Высокие жанры музыки барокко обладают незаурядной духовной генетикой. Поэтому композиторы более позднего времени, стремясь к достижению духовных высот, часто обращаются именно к средствам выразительности барочного искусства.

Ключевые слова: барочные традиции, композиторы-романтики, идиомы барочной музыки, топос скорби, Реквием Шумана.

Urvantseva Olga A.

Doctor of Arts, Professor, Assistant Professor of the Music History and Theory Department at Magnitogorsk State Conservatoire named after M.I. Glinka, Magnitogorsk
ORCID ID: 0000-0002-2200-2600
postik2006@mail.ru

The Implementation of Baroque Stylistics in the Music of Romantics (by the example of Schumann's Requiem)

The article discusses the implementation of the peculiarities of the figurative system and the musical language of the Baroque epoch in the works of Western European composers of the first half of the 19th century. A striking example of an appeal to Baroque sources is the Requiem op. 148 by Schumann, in which the composer focusing on the genre models of the previous epoch, choosing the objective tone of the narrative. According to the author of the article, the composer is the "heir" of Baroque traditions, as evidenced by the abundance of polyphonic episodes, the detachment of the author's position without confessions, rhetorical forms of the topos of sorrow, and etc. On the example of the evolution of R. Schumann's music, it is possible to trace the transformation of value-style orientations in the music of the 19th century. Subsequently, the high pathos of Baroque music was perceived by romantic composers, which is explainable. High genres of Baroque music have an outstanding spiritual genetics. Therefore, composers of later times, seeking to achieve spiritual heights, often turn to the means of expression of Baroque art.

Key words: Baroque traditions, romantic composers, idioms of the Baroque music, topos of sorrow, Requiem by Schumann.

Куприна Елена Юрьевна

Кандидат педагогических наук, доцент, кафедра музыкального образования, Поволжский православный институт им. Святителя Алексия, митрополита Московского, Тольятти
ORCID ID: 0000-0002-7840-211X
kuprina65@mail.ru

УДК 78.03

ББК 85.313(3)

Духовные разряды музыкального сотворчества

Динамика музыкального сотворчества по-разному проявляется на мегауровне (социокультурная среда), микроуровне (избирательное диалогическое пространство), аутоуровне (уникальный внутренний мир музыканта). Системный взгляд на проблему проиллюстрирован впечатляющими примерами сотворчества, образующегося вокруг французского композитора-романтика Шарля-Валентина (Валантена) Алькана, которого в музыкознании перманентно сопровождает миф о затворничестве. Этот удивительный композитор-пианист эпохи среднего романтизма, выбравший путь относительно уединенного существования, никогда не прерывал сотворческого диалога с мастерами прошлого и своими современниками. Его могучий талант, драматически формирующаяся творческая воля и страстное духовное послание его музыкальных опусов предопределили мощный сотворческий резонанс среди выдающихся представителей разных поколений музыкантов, продолживших его идеи. Среди них «титаны пианизма» XX–XXI веков Рональд Смит, Рэймонд Левенталь, Джек Гиббонс и Марк-Андре Амлен. Каждый из последователей внес в «альканиану» уникальный вклад, продемонстрировав при этом безграничную духовную энергию, любовь, веру и самоотречение. Вклад каждого из них отражает мощный заряд, задавший новый импульс восхождения системе музыкального сотворчества с Альканом в центре.

Ключевые слова: музыкальное сотворчество, сотворческий резонанс, Шарль-Валентин Алькан, Лист, Шопен, Бузони, Рональд Смит, Рэймонд Левенталь, Джек Гиббонс, Марк-Андре Амлен.

Kuprina Elena Yu.

PhD in pedagogical sciences, associate professor of music education, Volga Orthodox Institute named after St. Alexis, Metropolitan of Moscow, Tolyatti
ORCID ID: 0000-0002-7840-211X
kuprina65@mail.ru

Spiritual Ranks of Musical Co-creation

The dynamics of musical co-creation manifests itself in different ways at the mega-level (sociocultural environment), the micro-level (selective dialogical space), the auto-level (the musician's unique inner world). The systematic view of the problem is illustrated by impressive examples of co-creation, which is formed around the French romantic composer Charles-Valentin Alkan, who is constantly accompanied by the myth of reclusiveness in musicology. This amazing composer-pianist of the era of middle romanticism, who chose the path of a relatively secluded existence, never interrupted the creative dialogue with the masters of the past and his contemporaries. His powerful talent, dramatic creative will and passionate spiritual message of his musical opuses predetermined a powerful creative resonance among prominent representatives of different generations of musicians who continued his ideas. Among them are the "titans of pianism" of the 20th–21st centuries, Ronald Smith, Raymond Lewenthal, Jack Gibbons and Marc-Andre Hamelin. Each of the followers made a unique contribution to the "alkanian", while demonstrating unlimited spiritual energy, love, faith and self-denial. The contribution of each of them reflects a powerful discharge, which set the system of musical co-creation, with Alkan in the center, a new impulse of ascension.

Key words: musical co-creation, co-creation resonance, Charles-Valentin Alkan, Liszt, Chopin, Busoni, Ronald Smith, Raymond Lewenthal, Jack Gibbons, Marc-Andre Hamelin.

Оношко Ирина Юрьевна

Кандидат искусствоведения, доцент, декан фортепианного и композиторско-музыкального факультета учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», Минск
ORCID ID: 0000-0003-2223-7917
onoshkoira@yandex.ru

УДК 781.63

ББК 85.313

Вклад Станислава Моношко в транскрипторское искусство XIX века

В 2019 году музыкальный мир отмечал 200-летие со дня рождения выдающегося творца XIX века Станислава Моношко – композитора, дирижера, педагога, органиста, музыкально-общественного деятеля, внесшего весомый вклад в развитие белорусской, польской, литовской и русской музыкальных культур. Транскрипторская деятельность С. Моношко способ-

ствовала реализации важнейшей функции фортепианного искусства – музыкальному просветительству. Транскрипции, не являясь главным направлением в его фортепианном творчестве, находятся на уровне лучших образцов жанра XIX века и обладают высокой художественной ценностью. Особенно ярко мастерство С. Моношко-транскриптора проявилось в обращении к шести полонезам М.К. Огинского, собственной Арии с курантами из оперы «Страшный двор», концертной фантазии «Воспоминание об опере К. Курпиньского „Замок на Чорштыне“».

Ключевые слова: белорусское фортепианное искусство, транскрипция, романтизм, полонез, фантазия.

Onoshko Irina Yu.

PhD in Art, Assistant Professor, Dean of Piano, Composition, Musicology Department, Belarusian State Music Academy, Minsk
ORCID ID: 0000-0003-2223-7917
onoshkoira@yandex.ru

Contribution of Stanislaw Moniuszko to Transcription Art of the 19th Century

In 2019 the music world celebrated 200th anniversary birth of the outstanding musician of the 19th century Stanislaw Moniuszko, a composer, conductor, teacher, organist, who made a significant contribution to the development of Belarusian, Polish, Lithuanian and Russian musical cultures. Transcriptase activity of S. Moniuszko contributed to the essential functions of piano art – music education. His transcriptions are the best examples of the genre of the 19th century and have a high artistic value. S. Moniuszko made a transcription of the six polonaises by M.K. Oginiski, own Aria with chimes from the opera *The Last Yard*, concert fantasy *Memories of the Castle* on Czorsztyn opera by K. Kurpinsky.

Key words: belarusian piano art, transcription, romanticism, polonaise, fantasy.

Зайцева Татьяна Андреевна

Доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (кафедра методики преподавания и общего курса фортепиано), Санкт-Петербургской духовной академии (кафедра фортепиано), заслуженный работник культуры РФ, член Союза композиторов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург
ORCID ID: 0000-0001-8971-7558
vonhase@mail.ru

УДК 792-54

ББК 85.313(2)

Эскиз к портрету М.А. Балакирева (по материалам личной библиотеки и архива композитора)

Основа нового знания о Балакиреве – материалы архивов, остающиеся мало исследованными. В их числе – библиотека композитора. Ее изучение позволяет опровергнуть легенды о Балакиреве, имевшие длительное широкое хождение, осветить неизвестные страницы его творческой биографии, прояснить загадки нелегкого творческого пути мастера. В числе таких – облик Балакирева – оперного драматурга. Благодаря архивным разысканиям найден рукописный «Каталог книг М.А. Балакирева», составленный Ю.С. Ляпуновым, введены в научный обиход ряд либретто, книг, нот из балакиревского собрания. Анализ этих материалов в совокупности с перепиской мастера позволил выделить в его коллекции специальный раздел, посвященный либретто. Даты их изданий доказывают, что композитор испытывал долготелетний интерес к драматургии опер. В этом ключе рассматриваются взаимоотношения Балакирева и Р. Вагнера, влияние которого на главу «Могучей кучки» оказалось значительней, чем считалось ранее. Расширен круг возможных оперных замыслов самого Балакирева. Параллельно затрагивается вопрос о причинах отбора им либретто, в частности – «Орлеанской девы» Чайковского. Как показано в статье, мастер отбирал подходящие сюжеты не только для себя, но и для своих учеников. И – много шире: глава Новой русской школы задумывался о развитии мирового оперного искусства, прозорливо намечая пути в будущее.

Ключевые слова: личная библиотека Балакирева, либретто, оперные замыслы, драматургический сценарий.

Zaytseva Tatiana A.

Doctor of Arts, professor at the St. Petersburg State Conservatory, Theological Academy, honored worker of culture of Russia, the member of the Union of St. Petersburg composers, St. Petersburg
ORCID ID: 0000-0001-8971-7558
vonhase@mail.ru

Sketch for the Portrait of M.A. Balakirev (based on the materials of the personal library and archive of the composer)

The basis of the new knowledge about Balakirev is the

materials of the archives, which remain little studied. Among them is the composer's library. Its study allows you to refute the legends about Balakirev, which had a long wide circulation, to illuminate the unknown pages of his creative biography, to clarify the mysteries of the difficult creative path of the master. Among them – the appearance of Balakirev as an opera playwright. Thanks to archival research found a handwritten *Catalog of books of M.A. Balakirev*, compiled by Yu.S. Lyapunov, introduced into scientific use a number of librettos, books, notes from the Balakirev collection. The analysis of these materials in conjunction with the correspondence of the master allowed to allocate in his collection a special section dedicated to the libretto. The dates of their editions prove that the composer had a long-term interest in the drama of operas. In this vein, we consider the relationship between Balakirev and R. Wagner, whose influence on the head of the "Mighty Bunch" was greater than previously thought. The range of possible opera plans of Balakirev himself has been expanded. In parallel, the question of the reasons for his selection of the libretto, in particular – *The Maid of Orleans* by Tchaikovsky, is raised. As shown in the article, the master selected suitable subjects not only for himself, but also for his students. And much more broadly: the head of the New Russian School thought about the development of world opera art, presciently charting the way to the future.

Key words: Balakirev's personal library, libretto, opera ideas, dramatic script.