

**St. Petersburg State University
Lomonosov Moscow State University**

Actual Problems of Theory and History of Art

III

Collection of articles

**St. Petersburg
2013**

Санкт-Петербургский государственный университет
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Актуальные проблемы теории и истории искусства

III

Сборник научных статей

Санкт-Петербург
2013

УДК 7.061
ББК 85.03
A43

Редакционная коллегия:

А.Х. Даудов (председатель редколлегии), З.А. Акопян, Н.К. Жижина, А.В. Захарова, А.А. Каrev, С.В. Мальцева (отв. ред. выпуска), С. Педоне, О.С. Попова, А.С. Преображенский, А.П. Салиенко, Е.Ю. Станюкович-Денисова (отв. ред. выпуска), И. Стевович, И.И. Тучков

Editorial board:

Abdulla H. Daudov (chief of the editorial board), Zaruh Hakobian, Nadia C. Jijina, Andrey A. Karev, Svetlana V. Maltseva (editor in charge of the present volume), Silvia Pedone, Olga S. Popova, Alexandre S. Preobrazhensky, Alexandra P. Salienko, Ekaterina Yu. Stanyukovich-Denisova (editor in charge of the present volume), Ivan Stevoić, Ivan I. Tuchkov, Anna V. Zakharova

Рецензенты:

акад. Российской Академии художеств проф. С.В. Голынец (Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина)
канд. иск. проф. И.А. Доронченков (Европейский университет в Санкт-Петербурге)
д. иск. проф. Е. Ерделян (Белградский университет, Сербия)
д. иск. проф. Т.В. Ильина (СПбГУ)
д. иск. проф. В.С. Турчин (МГУ имени М.В. Ломоносова)

Reviewers:

Ilya A. Doronchenkov (European University in St. Petersburg)
Elena Erdeljan (Belgrade University, Serbia)
Sergey V. Golynets (Eltsin Ural Federal University)
Tatyana V. Ilyina (St. Petersburg State University)
Valery S. Turchin (Lomonosov Moscow State University)

Печатается по постановлению Ученого совета исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и Ученого совета исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

A43 Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. – СПб.: НП-Принт, 2013. – Вып. 3. / под ред. С.В. Мальцевой, Е.Ю. Станюкович-Денисовой. 615 с.

Actual Problems of Theory and History of Art: Collection of articles. – St. Petersburg: NP-Print, 2013. – Vol. 3. / eds. S.V. Maltseva, E.Yu. Sanyukovich-Denisova. 615 p.

ISBN 978-5-91542-230-7

Сборник научных статей содержит материалы Международной конференции молодых специалистов, проходившей на историческом факультете СПбГУ 31 октября – 4 ноября 2012 г. и посвященной актуальным вопросам истории искусства и культуры. В статьях отечественных и иностранных авторов (на русском и английском языках) представлены результаты исследований в области изучения искусства Древнего мира, Византии, Древней Руси, Западной Европы от Средневековья до Новейшего времени, России XVIII–XXI вв., а также теории искусства.

Издание предназначено в первую очередь для специалистов. Может быть использовано в учебной, научно-практической деятельности, а также интересно широкому кругу любителей искусства.

The collection of articles presents the materials of the International Conference of Young Specialists held at the Faculty of History of St. Petersburg State University on October, 31 – November, 4, 2012. It deals with the actual problems of art history and theory from Antiquity to the present day. The articles by Russian and foreign authors (in Russian and in English) present the results of research in the art of the Ancient World, Byzantium, Medieval Russia, Western Europe from the Middle Ages to the 21 st c., Russian art from the 18th to the 21st cc., theory of art.

The edition is addressed to art historians, historians, art students and art lovers.

© Авторы статей, 2013

© Исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета

© Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

На обложке использована картина Вика «Бегство в Петербург», 2003. Частное собрание, Санкт-Петербург
On the cover: Vik, “Escape to St.Petersburg”, 2003. Private collection, St.Petersburg

Содержание

Contents

С.В. МАЛЬЦЕВА, Е.Ю. СТАНЮКОВИЧ-ДЕНИСОВА. Предисловие
SVETLANA V. MALTSEVA, EKATERINA YU. STANYUKOVICH-DENISOVA. Foreword..... 12

ВИК. Бегство в Петербург
VIK. Flight to Petersburg 18

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

ART OF THE ANCIENT WORLD

Н.К. ЖИЖИНА. На перекрёстке проблем, или Возраст актуальности: история античного искусства как составляющая общих вопросов антиковедения

DR. NADIA C. JIJINA. On the Crossroads of Knowledge or the Age of Topicality: Problems of Greek and Roman Art as Part of General Classical Studies..... 20

Н.А. НАЛИМОВА. Слепки из Байи: между оригиналом и копией (к проблеме исследования греческой бронзовой скульптуры классического периода).

NADEZHDA A. NALIMOVA. Casts from Baia: between the Original and Copy (Researching Greek Bronze Sculpture of the Classical Period) 24

Е.М. МАЛКОВА. Украшение или символ: диадема в произведениях древнегреческого искусства
EUGENIA M. MALKOVA. A Decoration or a Symbol: Diadem in Ancient Greek Art..... 30

Е.В. МОГИЛЕВСКАЯ. Акварельная пелика из раскопок А.Е. Люценко в некрополе Пантиканея.
Вопросы датировки, атрибуции и семантики изображения.

EKATERINA V. MOGILEVSKAYA. An "Aquarelle" Pelike from A.E. Liutsenko's Excavations of the Pantikapaion Necropolis: the Problems of Date, Attributing and Semantic 43

Е.С. ИЗМАЙЛКИНА. Проблема отражения греческой, римской и восточной архитектурной традиции в малоазийских ордерных сооружениях эллинистического и римского времени

EKATERINA S. IZMAILKINA. The Problem of Greek, Roman and Oriental Architectural Tradition Penetration into Classical Order Constructions in Asia Minor of Hellenistic and Roman Times 49

КИШБАЛИ ТАМАШ ПЕТЕР. Программа скульптурного убранства Галикарнасского Мавзолея
TAMAS KISBALI. Sculptural Program of the Mausoleum at Halicarnassus..... 60

А.С. КОСТРОВА. К вопросу о строительстве римских городов в Нарбоннской Галлии
в I веке до н. э. – II веке н. э.

ANNA S. KOSTROVA. To the Problem of Specific Features of Roman Architecture in the Cities of Gallia Narbonensis in the 1st Century BC – 2nd Century AD 65

К.Б. КОSENКОВА. Сиракузские метаморфозы: к проблеме преемственности архитектурных решений от античности к христианству (на примере храмов Великой Греции)

CATHERINE B. KOSENKOVA. The Syracuse Metamorphoses: to the Problem of Successive Architectural Transformations from Antiquity to Christianity (as Exemplified by the Temples of Graecia Magna)..... 74

Е.Н. ДМИТРИЕВА. Феномен классицизма и античная дактилиотека графа Л.А. Перовского ELENA N. DMITRIEVA. The Phenomenon of Neoclassicism and Count Lev A. Perovsky's Dactyliotheca of Antique Engraved Gems	86
Е.Ю. ТРИФОНОВА. Ещё раз о статуе философа из собрания Государственного Эрмитажа EKATERINA YU. TRIFONOVA. Once Again about the Statue of Philosopher from the Collection of The State Hermitage Museum	92
Д.С. ВАСЬКО. Одесский коллекционер Е.А. Шуманский. История одной продажи DMITRY S. VASKO. An Odessa Collector Eugene A. Shumansky: a Story of One Sale.....	99
ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО EASTERN CHRISTIAN ART	
А. АВАЛЬЯНО. Поэт и архитектор: размышление о византийских эпиграммах ALESSANDRA AVAGLIANO. The Poet and the Architect: a Consideration on Byzantine Epigrams.....	106
Л.Ш. МИКАЕЛЯН. Некоторые композиционные схемы и иконографические мотивы в раннехристианской скульптуре Армении в свете сасанидских влияний LILIT SH. MIQAELYAN. Some Compositional Schemes and Iconographic Motives in Early Christian Sculpture of Armenia in the Light of Sassanian Influence	112
З.А. АКОПЯН. Раннесредневековая скульптура Гугарка и Картли. Вопросы художественного стиля и мастерских DR. ZARUHY HAKOBIAN. Early Mediaeval Sculpture of Gugark and Kartli. The Problems of the Artistic Style and Workshops	123
С.В. МАЛЬЦЕВА. Проблема прототипов и хронологии построек последнего периода сербского средневекового зодчества (к историографии вопроса) SVETLANA V. MALTSEVA. On the Prototypes and Chronology of Buildings of the Last Period of Mediaeval Serbian Architecture (Some Remarks on the Historiography).....	134
А.В. ЩЕРБАКОВА. Мраморная декорация интерьера кафоликона Осиос Лукас в Фокиде ALEXANDRA V. SHCHERBAKOVA. Marble Decoration of the Interior of the Catholicon of Hosios Loukas in Phocis	141
Л. БЕВИЛАКВА. Представление прошлого в Византии. Сполии с фигураитивными изображениями на городских воротах Никеи (XIII век) DR. LIVIA BEVILACQUA. Displaying the Past in Byzantium. Figural “Spolia” on the City Gates of Nicaea (13 th Century).....	145
С.Н. ТАТАРЧЕНКО. К вопросу об интерпретации центрального сюжета росписи в апсиде церкви Богоматери в Кинцвиси (Грузия): историографический аспект SVETLANA N. TATARCHENKO. On the Interpretation of the Image in the Central Part of the Apse Decoration of the Church of the Mother of God of Kintsvisi Monastery (Georgia): Historiographical Aspect... 151	
Е. ГЕДЕВАНИШВИЛИ. Изображение Страшного Суда в росписях храма в Икви. DR. EKATERINE GEDEVANISHVILI. The Representation of the Last Judgment in the Ikvi Murals	157
Л. РИККАРДИ. Польза по необходимости: проект каталога «житийных икон» в византийской и средневековой монументальной живописи Южной Италии LORENZO RICCARDI. Out of Necessity Comes Virtue: A Preliminary Index of “Hagiographical Icons” in the Byzantine and Medieval Wall-Painting in Southern Italy.....	163

Ф. ЛОВИНО. Миниатюры Хроники Михаила Глики в рукописи Marcianus gr. 402 FRANCESCO LOVINO. The Illustrations of Michael Glycas' Βίβλος χρονική in the Marcianus gr. 402	175
М.И. ЯКОВЛЕВА. Икона «Спас Эммануил» из собрания ГИМ — микромозаика раннепалеологовской эпохи MARIA I. YAKOVLEVA. The Icon of Christ Emmanuel from the State Historical Museum — a Micromosaic of Early Palaiologan Period.....	180
E.A. НЕМЫКИНА. Композиция «Предста Царица одесную Тебе» и проблема новгородско-балканских связей в живописи XIV столетия ELENA A. NEMYKINA. The Composition “Upon the Right Hand Did Stand the Queen” and the Hypothesis of the Novgorodian and Balkan Relations in the Mural Painting of the 14th Century	186
И. ЙЕВТИЧ. Повествование в поздневизантийской живописи: вопросы о священных образах, возникающие в этой связи DR. IVANA JEVТИC. Narrative Mode in Late Byzantine Painting: Questions it Raises about Sacred Images	195

ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО OLD RUSSIAN ART

М.В. СТЕПАНОВ. Рабочие методы древнерусских зодчих MIKHAIL V. STEPANOV. Working Methods of Old-Russian Architects	201
Д.Д. ЁЛШИН. «Двустолпные» храмы древнерусского Переяславля: византийский контекст DENIS D. YOLSHIN. The Two-Pillar Churches of Pereyaslavl-of-Russia: Byzantine Context.....	209
A.А. ФРЕЗЕ. Церковь св. Михаила в Переяславле и византийская архитектура IX – начала XIII века ANNA A. FREZE. The Church of St. Michael in Pereyaslavl-of-Russia and Byzantine Architecture of the 9 th – Early 13 th Centuries	216
Д.А. СКОБЦОВА. Фрагменты фресок храма-усыпальницы Евфросиниева монастыря в Полоцке из фондов Новгородского музея-заповедника DARYA A. SKOBTSOVA. The Fragments of the Frescoes from the Burial Church in St. Euphrosyne's Convent in Polotsk (from the Funds of the Novgorod State Museum)	222
С.А. КИРЬЯНОВА. Об иконе «Богоматерь Упование всех концов земли» SVETLANA A. KIRYANOVA. On the Icon “Mother of God Hope of all Ends of the Earth”	228
П.Г. ЕРШОВ. Успенский собор Старицкого монастыря и «архаизирующие» памятники первой половины XVI века PETR G. ERSHOV. The Dormition Cathedral of Staritski Monastery and “Archaizing” Monuments of the First Half of the 16th Century	231
Н.М. АБРАМЕНКО. Святые князья Борис и Глеб как заступники русского войска в произведениях XVI-XVII веков ABRAMENKO, NATALIA M. Saint Princes Boris and Gleb as Patrons of the Russian Army in the Russian Art of the 16 th – 17 th Centuries.....	241
Н.Г. ТИТОРЕНКО. Церковь Знамения на Тверской улице и особенности истолкования древнерусских форм в архитектуре Санкт-Петербурга начала XX века NATALIA G. TITORENKO. Znamenskaya Church in Tverskaya Street and Some Peculiar Features of Interpretation of Medieval Russian Forms in Petersburg Architecture of the Beginning of the 20 th Century..	248

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII–XX ВВ.

RUSSIAN ART OF THE 18th – 20th CC.

М.И. МИЛЬЧИК. Разгадка загадки портретов Архиепископа Афанасия или еще раз об их атрибуции DR. MIKHAIL I. MILCHIK. The Solution to the Puzzle of Archbishop Athanasius' Portraits or on their Attribution Once Again	254
Е.Ю. СТАНЮКОВИЧ-ДЕНИСОВА. Церковь Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге: к истории строительства и реконструкции первоначального облика EKATERINA YU. STANYUKOVICH-DENISOVA. The Church of Sts. Simeon the God-Receiver and Anna the Prophetess in St. Petersburg: on the History of Building and the Reconstruction of Original State.....	258
В.С. НАУМОВА. Усадебное строительство К.Г. Разумовского в Малороссии. Особенности архитектурного заказа VERA S. NAUMOVA. Estate Buildings of K.G. Razumovsky in Malorossija. Specific Features of Architectural Commission	263
М.И. СТИХИНА. Николай Врангель — исследователь творчества Ф.С. Рокотова MARIA I. STIKHINA. Nicolay Wrangel — a Researcher of F.S. Rokotov' Art	269
ТЕТЕРМАЗОВА З.В. Живописный и гравированный портрет в России второй половины XVIII века. Проблема соотношения изображения и слова ZALINA V. TETERMAZOVA . Painted and Engraved Portrait in Russia in the Second Half of the 18 th Century. The Problem of Correlation between an Image and a Word	274
Е.А. КУЛИНИЧЕВА. Деятельность художественных кружков Абрамцева и Талашкина глазами американской художественной критики (на примере журнала «Ремесленник» Г. Стикли) EKATERINA A. KULINICHEVA. G. Stickley's magazine "Craftsman": American Art Criticism on the Abramtsevo and Talashkino Art Groups	280
Ю.И. ЧЕЖИНА. Забытый портрет кисти Г.Г. Мясоедова YULIYA I. CHEZHINA. A Forgotten Portrait by G.G. Myasoyedov.....	287
Т.Л. МАЛЫШЕВА. Шаг к модернизму: В.А. Серов и постимпрессионистические течения в европейской живописи в 1880-х годах TANJA MALYCHEVA. A Step Towards Modernism: Serov and the Post Impressionist Movements in European Art	292
А.И. ДОЛГОВА. Национальные мотивы в интерьере петербургского модерна (дома страхового общества «Россия» и Торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной) ANASTASIYA I. DOLGOVA. National Motives in the Art Nouveau Interior of St. Petersburg. Houses of the Insurance Society "Russia" and the Trade-Industrial Society of Bazhanov and Chuvaldina	298
К. КУЛДНА, Е.С. ХМЕЛЬНИЦКАЯ. Большая тихая дорога — забытое творчество эстонского скульптора Августа Тимуса KERSTI KULDNA; EKATERINA S. KHMELNITSKAYA. Large Quiet Road — the Forgotten Art of the Estonian Sculptor August Timus.....	303
Е.И. ШАБУНИНА. Творчество архитектора Я.Г. Гевирца после 1917 года EKATERINA I. SHABUNINA. The Works of the Architect Yakov Gevirts after 1917	308
М.А. БУЛАТОВА. Театральное пространство города в живописи художников группы ОСТ. MARIA A. BULATOVA. City as a Theater Space in the Paintings of OST Artists	314
О.В. ФУРМАН. Портрет в творчестве Павла Филонова. От реализма к натурализму OLGA V. FURMAN. Portrait in the Art of Pavel Filonov. From Realism to Naturalism.....	320

К.В. СМИРНОВА. Нереализованные конкурсные проекты мемориалов героям и жертвам Великой Отечественной войны XENIYA V. SMIRNOVA. Unrealized Projects of the Contests for Memorials to Heroes and Victims of the World War II	326
У.П. ДОБРОВА. Оп-арт в творчестве А. Андреевой (1917–2008): истоки стиля ULYANA P. DOBROVA. Op Art in the Works of A. Andreeva (1917–2008): Sources of the Style	332
Т.В. ШЛЫКОВА. Традиции русского авангарда в педагогической практике рубежа XX–XXI веков (на примере педагогической деятельности А.В. Кондратьева) TATIANA V. SHLYKOVA. Traditions of Russian Avant-garde in Teaching Practice at the Turn of the 20 th – 21 st Centuries (as Exemplified in Pedagogical Work of A.V. Kondratyev)	339
А.С. ЛООГА. Вик. Творческий метод и символика в живописной серии «Бегство в Петербург» ANASTASIYA S. LOOGA. Vik. Creative Method and Symbolism in a Pictorial Series «Flight to Petersburg».....	343
А.С. ГОРЛЕНКО. Образ исторической личности в городском скульптурном памятнике рубежа XX–XXI веков в Санкт-Петербурге: опыт текстуального анализа ALINA S. GORLENKO. The Image of a Historical Personality in the Urban Sculptural Monument in St. Petersburg at the Turn of the 20 th – 21 st Centuries: Applying Textual Analysis	347
Е.Н. ТИМОФЕЕВА. Изучение, сохранение и развитие кружевоплетения русского населения Татарстана в конце ХХ – начале ХХI века EKATERINA N. TIMOFEEOVA. Lace-Making by Russian Population in Tatarstan in the End of the 20 th – Beginning of the 21 st Century: Study, Preservation and Development	353
Е.В. ШЕВЕЛЕВА. Частные музеи г. Каргополя Архангельской области и его окрестностей: феномен в контексте развития этнотуризма в регионе ELIZAVETA V. SHEVELYOVA. Kargopol's Private Museums of the Arkhangelsk Region and the Surrounding Area: the Phenomenon in the Context of the Development of Ethnic Tourism in the Region»	359
А.В. АЛЕКСЕЕВА. Синестезия в искусствознании. Специфика интерпретации термина ANNA V. ALEKSEEVA. Synesthesia in Study of Art. Specificity of the Term	363
ЗАПАДНОЕ ИСКУССТВО XV–XX ВВ. WESTERN ART OF THE 15th – 20th CC.	
М.А. ЛОПУХОВА. Реконструкция древности и воображаемая античность в живописи Андрея Мантеньи и Филиппино Липпи MARINA A. LOPUKHOVA. Imaginary and Reconstructed Antiquity by Andrea Mantegna and Filippino Lippi	369
П.А. АЛЁШИН. Бенедетто Варки и теория искусства эпохи Чинквеченто PAVEL A. ALYOSHIN. Benedetto Varchi and the Cinquecento Art Theory	375
В.Н. ЗАХАРОВА. Современное искусствознание о портрете итальянского Возрождения: актуальные методы и проблемы исследования VERA N. ZAKHAROVA. Modern Art History on Italian Renaissance Portraiture: Topical Methodologies and Issues of Research	381
Л.А. ЧЕЧИК. Древнееврейские надписи в Венецианской религиозной живописи эпохи Возрождения LIYA A. CHECHIK. Ancient Jewish Inscriptions in Venetian Religious Painting of Renaissance.....	388

Л.В. МИХАЙЛОВА. Пейзажные мотивы в печатной графике Ганса Бургмайра Старшего (1473–1531) LYUDMILA V. MIKHAIOVA. Landscape Motives in the Print Graphic of Hans Burgkmair the Elder (1473–1531)	394
Е.А. ЕФИМОВА. Альбомы из коллекции И. Детайера в Государственном Эрмитаже: исторический контекст некоторые проблемы интерпретации DR. ELENA A. EFIMOVA. Albums from the Former H. Destailleur's Collection in the State Hermitage: A Historical Context and Some Problems of Interpretation	401
С.А. КОВБАСЮК. «Злые женщины» в картинах «De Zotte Schilders»: иконографический и социальный аспекты STEFANIYA A. KOVBASIUK. “Evil Women” in the Paintings by “De Zotte schilders”: Iconographic and Social Aspects.....	412
Л.Д. ЧИСТОВА. Голландская изобразительная каллиграфия начала XVII века в контексте визуальной и письменной культуры LYUBAVA D. CHISTOVA. Dutch Pictorial Calligraphy of the Beginning of 17 th century in the Context of Visual and Written Culture.....	418
И.М. СОНИНА. Специфика и эволюция бытового жанра в испанской живописи XVII века IRINA M. SONINA. Specific Features and Stages of Evolution of the Spanish Genre Painting in the 17 th Century.....	426
М.А. ПРИКЛАДОВА. Эволюция образа святого Михаила в творчестве севильских мастеров середины – второй половины XVII века MARIA A. PRIKLADOVA. Evolution of the Image of St. Michael in the Art of Sevillian Masters of the Middle and the Second Half of the 17 th Century	432
А. КАЛАДЖИНСКАЙТЕ. Деятельность архитектора Иосифа Фонтана в Витебском воеводстве Великого княжества Литовского AUKSĖ KALADŽINSKAITĖ. The Activity of Giuseppe Fontana within Grand Duchy of Lithuania	437
Е.А. СКВОРЦОВА. Батальная тема в творчестве Дж.А. Аткинсона EKATERINA A. SKVORTSOVA. Military Topic in the Art of J.A. Atkinson	444
Е.Г. ГОЙХМАН. Творчество Эжена Делакруа и образ Средневековья в искусстве романтизма рубежа 1820–1830-х годов ELENA G. GOIKHMAN. Eugène Delacroix and the Image of the Middle Ages in the Romanticism Art at the Turn of the 1820's–1830's.....	450
М.А. ИВАСЮТИНА. Истоки импрессионистической концепции пейзажных серий в живописи середины XIX века MARINA A. IVASYUTINA. The Origins of the Impressionist Concept of the Landscape Series in the Painting of the Middle of the 19 th Century	458
А.С. ЯРМОШ. Интерпретация сюжетов и образов древнескандинавской мифологии в шведском фарфоре последней трети XIX века ANASTASIYA S. YARMOSH. The Interpretation of Scenes and Images of Scandinavian Mythology in Swedish Porcelain of the Last Third of the 19 th Century	464
Е.А. ПЕТУХОВА. Плакат в США в 1890-е гг. Истоки и общая характеристика особенностей журнального плаката ELENA A. PETUKHOVA. The USA Poster in the 1890's. The Issues of the Origins and the General Peculiarities of the Journal Poster	470

О.Н. ЗИНЕВИЧ. Проблема традиции и неомифологизма в современном искусстве на примере античных мотивов в «художественной книге» (<i>livre d'art</i>) первой половины XX века OLGA N. ZINEVICH. The Antique Motifs in the “Livre d'Art” of the First Half of the 20 th Century as the Example of the Problem of Tradition and Neomythologism in the Modern Art.....	475
М.А. КРАСНОКУТСКАЯ. Ювелирное искусство ар деко во Франции: взаимовлияние культуры и украшений 1920-х – 1930-х годов MARIA A. KRASNOKUTSKAYA. Art Deco Jewelry in France: Interaction between Culture and the Accessories in the 1920's – 1930's.....	480
Д.Н. АЛЕШИНА. Бен Николсон и Патрик Херон: британская абстрактная живопись до и после Второй мировой войны DINA N. ALESHINA. Ben Nicholson and Patrick Heron: British Abstract Painting Before and After the World War II.....	486
Л. МИТИЧ. Выставки американского искусства в Белграде в период холодной войны: проблема взаимоотношений искусства и политики LORA MITIĆ. The Exhibitions of American Art in Belgrade during the Cold War: Problem of the Relationship between Art and Politics.....	492
Д.А. БУЛАТОВ. Первая <i>документа</i> 1955 года в Касселе и проблема концептуализированной истории искусства DANILA A. BULATOV. The First <i>Documenta</i> in Kassel (1955) and the Problem of a Conceptualized Art History	499
А.О. КОТЛОМАНОВ. Скульптура Генри Мура в контексте проблематики современного монумента ALEXANDER O. KOTLOMANOV. Sculptures by Henry Moore in the Context of Modern Monument Problems.....	505
Е. МАТИЧ. Фотография модернизма и постмодернизма: теория и способы представления JELENA MATIĆ. Modernism and Postmodernism Photography: Theory and the Ways of Representation	510
К.А. ЧУНИХИН. «Модерн и постмодерн» Клемента Гринберга, или апология модернизма в эпоху постмодернизма KIRILL A. CHUNIKHIN. Clement Greenberg's “Modern and Postmodern”: the Apology of Modernism in the Postmodern Era	515
Аннотации	521
Abstracts.....	545
Сведения об авторах	566
About the authors	571
Иллюстрации	
Plates.....	575

О.Н. Зиневич
(СПбГУ)

Проблема традиции и неомифологизма в современном искусстве на примере античных мотивов в *livre d'art* первой половины XX века¹

Феномен исключительного внимания к античным мотивам в «художественной книге» первой половины XX в. как пример современной трактовки традиции весьма актуален для искусствознания. Если за рубежом существует комплекс исследований о *livre d'art*² (В. Дж. Страчен (*W. J. Strachan*), Ф. Шапон (*F. Chapon*), Дж. Дрюкер (*J. Drucker*), Э. Адамович (*E. Adamowicz*)), то в отечественной науке данной проблематикой занимался только Ю.А. Русаков.

Данный текст нацелен на рассмотрение специфики *livre d'art* и ее взаимосвязи с проблемами традиции и неомифологизма, применения дефиниции «модернизм» к анализируемым произведениям, претворения понятий античного, классического, покоя в западной художественной мысли первой половины XX в., предвосхищения интереса к ним в истории французской литературы и одновременно особого понимания этих понятий в литературе эпохи модернизма. Опорным пунктом работы является освещение «мифологической памяти» и неомифологизма в творчестве Пабло Пикассо, Анри Матисса, Анри Лоранса, Аристида Майоля. В заключение будут предложены возможные причины, приведшие к сложившейся в этот период уникальной ситуации в искусстве, а также сравнение ее с постмодернистскими решениями.

Феномен *livre d'art* возник на рубеже XIX и XX вв. как тип книги, оформленной одним мастером (оригинальный эстамп), и своеобразие жанра, наложив отпечаток на характерные для него темы и сюжеты, что давало художнику определенные вольности в трактовке текста (иногда серьезные)³, а также возможность выбора художественного языка. Визуальное начало перестало находиться в подчиненном положении текстовому, издания изначально задумывались как библиофильские, малотиражные: почти всегда их выпускали несшитыми для большего удобства рассматривания; после печатания тиража оригинальные авторские формы (металлические доски, литографские камни) уничтожались.

Исследователь В.В. Поляков в работе «Европейская тиражная графика от Гойи до Пикассо» применяет определение «авангард» к творчеству Пикассо и Матисса, но нам кажется более верным понимать «авангард» как наиболее радикальное течение модернизма, отказывающееся от решения чисто художественных задач ради общественных, социальных целей (*идей*), декларативно отвергающее понятия традиции, повествовательности, сюжета. Модернизм оставляет вопрос претворения традиции (и классической в том числе) в сфере актуального, и поэтому творческую практику исследуемых художников стоит относить скорее к модернизму. При этом и модернисты, и авангардисты приходили в

¹ Научный руководитель — Н.Н. Калитина, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории западноевропейского искусства исторического факультета СПбГУ.

² «Художественная книга» или «книга художника» (*livre de peintre; livre d'artiste*).

³ Издание «Улисса» Джойса (Матисс) или «Неведомого шедевра» Бальзака (Пикассо).

книгу, поскольку она давала «...уникальную возможность немедленной реализации как своих социальных, так и собственно эстетических претензий» [10, с. 85].

Специфика предназначеннной «для немногих» *livre d'art* в значительной мере вела к тому, что ее литературной основе следовало быть известной — классической или античной⁴ (поскольку знание этих эпох всегда выступало как маркер образованности, элитарности), и хотя достаточно часто в ее репертуаре встречались современные авторы, но их произведения в той или иной степени были связаны с классическими сюжетами, например, «Пасифая» и «Песнь Миноса (Критяне)» Анри де Монтерлана или «Улисс» Джеймса Джойса и т. п.

Понятие «античного» часто ассоциируется с покойем. Подобные воззрения встречались и в отечественной мысли, например, в теоретическом наследии Казимира Малевича. Малевич писал, что «античное» — есть полный покой, который стремится удержать, поскольку этот покой — сущность искусства (Трактат «1/42 Беспредметность») [8]. Однако Малевич полагал, что в современном мире (его «Трактаты с дробями» создавались в 1920-х гг.) античное искусство нельзя возродить, так как существует техника (прогресс), поэтому на помощь приходит супрематизм (то есть беспредметность: успокоение, очищение от бесконечного производства новых форм), который также является полным покоем.

Западная художественная мысль в лице Пикассо, Матисса, Лоранса, Майоля, солидаризируясь с Малевичем в сопоставлении понятий античного и покоя, не отказывалась от работы с традиционной формой⁵, своеобразно толкая ее. Иногда встречаются (Пикассо, Лоранс — характернейшие в этом случае фигуры) — и юмористические нотки в обыгрывании традиции, в соединении «старого» и «нового» (игру как один из возможных вариантов прочтения творчества данных авторов правомерно рассматривать и как некое предвосхищение постмодернистских идей).

Появление античных мотивов и проблемы традиции во французском искусстве первой половины XX в. не было случайным. Например, мы вправе с уверенностью говорить о стабильности интереса к античным мотивам в европейской (в особенности французской) литературе, что особенно важно в свете интерпретации классической древности в «художественной книге». Можно даже выделить периодические «всплески интенсивности» увлечения античной тематикой, допустим, в XVII в. у Малерба, Расина и других авторов. Гармония, равновесие, рационализм — требования, предъявляемые к искусству классицизмом, сохранят свою актуальность и в последующие эпохи, зачастую понятые и использованные уже в ином ключе.

В первой половине XX в. новеллист и драматург Анри де Монтерлан напрямую обращается к той части античной мифологии, которую можно назвать «критской историей». Это ясно даже из названий его произведений — драматическая пьеса «Пасифая» и лирическая поэма «Песнь Миноса (Критяне)» (из сборника поэм «Еще один миг счастья»). В 1940-х гг. Матисс по заказу Мартина Фабиани (*Martin Fabiani*) создает *livre d'art*, используя эти тексты Монтерлана и линогравюры художника (по меткому выражению Луи Арагона), — «черное небо Крита» [1, с. 128].

⁴ Можно предположить, что это была одна из ведущих, но не единственная тенденция в *livre d'art*.

⁵ Хотя мы могли бы вспомнить, например, неопластицизм, который был охарактеризован М.Ю. Германом как «плоскостно-геометрический стиль» [4, с. 127], или пуризм, стремившийся избегать всего неясного и случайного (манифест «После кубизма», 1918). Однако данную линию стремления к покоя (супрематизм, неопластицизм, пуризм) следует охарактеризовать как авангардную, в то время как Пикассо, Матисс, Лоранс, Майоль не отказывались от решения чисто художественных задач, придавая им необходимую степень значения.

Для еще одного представителя модернизма, Джойса, разнообразные отсылки к традиции, в первую очередь классической, были характерны как игра с использованием приемов дегероизации: его персонажи «проигрывают» своим античным прототипам. Для самого Джойса и в контексте нашей темы существенно то, что античный прообраз становится тем «скелетом» произведения, который был намеренно взят Анри Матиссом, не читавшим «Улисса» (в чем он сам признавался)⁶, за основу пластической интерпретации романа. Но главной причиной возможности «вытащить» гомеровскую основу из-под «хитросплетений» Джойса стал дух античного, классического стремления к ясности, что изначально был присущ искусству художника: Матисс, как мастер модернизма, взял из источника то, что показалось более интересным.

В искусстве XX в. мы находим разные пути осмыслиения традиции и классического — как модернистские мотивы и подходы (в особенности у Пикассо), так и более традиционные — например, ню Аристида Майоля в оформлении «Диалогов гетер» Лукиана. Но и в образах Майоля наблюдается удивительное сочетание стремления к натуралистичности формы с достаточно абстрактной трактовкой нюансов, что выражается в «обобщении» пальцев рук и ног, иногда сливающихся в массу непонятных очертаний. Понятия «массы», «весомости» и «плотности материи» характеризуют эти иллюстрации Майоля, возможно, связываясь с его основным медиа в искусстве — ваянием. Таким образом, произведения несут в себе «двойное дно» — кажущееся иногда эпатажным новаторство ис-следует и по-своему трактует традицию, а «классический» подход не так однозначен, как представляется на первый взгляд.

Всплеск интереса к связке понятий «античное—классическое—традиционное» можно трактовать и как тяготение к познанию неких основ и первоэлементов, которое наблюдалось еще до Первой мировой войны, например, в кубизме, хотя в нем значимы и доклассические, внеевропейские⁷ мотивы. О подобном явлении писал еще М.М. Бахтин в статье «Рабле и Гоголь»: «Всякий действительный шаг вперед сопровождается возвратом к началу, к обновлению начал. Идти вперед может только память, а не забвение» [3, с. 432]. Понятие некоей внутренней, далекой, если угодно, мифологической памяти теперь приобретает особое значение. Например, Анри Матисс еще в 1904–1905 гг. пишет «Роскошь, покой и сладострастие»⁸, где возникают темы Золотого века и покоя, — окрашенного, скорее в восточные тона, что вообще будет характерно для художника на протяжении всего творчества. В этой работе, названной по строчке из бодлеровского «Приглашения к путешествию» из «Цветов зла» видят образы Аркадии, острова Кифера и даже фигуру Венеры Анадиомены, хотя явных указаний на какие-либо мифологические (античные) прототипы нет ни в картине, ни тем более у Шарля Бодлера. Работа Матисса в целом кажется проявлением той общей «мифологической памяти», о которой говорилось выше, тем более что само произведение, как известно, было навеяно пейзажами средиземноморского побережья, неизбежно вызывающими антично-мифологические ассоциации.

После Первой мировой войны указанная тенденция мышления продолжает существовать. Нарастает интерес к мифу, возникает даже рациональное его использование ху-

⁶ Подробнее о создании этой книги см.: [11].

⁷ Различные «африканские» и «иберийские» влияния на искусство кубизма.

⁸ Национальный музей современного искусства (Центр Жоржа Помпиду). Кроме того, ноту «мифологической памяти» мы вполне можем усмотреть и в «Танце» и «Музыке» (обе работы — 1910) из коллекции Государственного Эрмитажа, «Радости жизни» (1905–1906; Фонд Барнса, Линкольнский университет, Мерион (Пенсильвания, США)) и многих других произведений Матисса.

дожниками и издателями (как обращение к далекой, «успокаивающей древности» и как вдохновение собственного искусства метафоричной и изменчивой структурой) — прием, совпадающий с обращением Овидия к сказаниям о богах и героях («Метаморфозы»).

Ролан Барт пишет, что «...миф — это своего рода язык» [2, с. 46], причем «второго порядка», надстраивающийся над существующей языковой системой. В параллель рассуждениям Барта следует заметить, что «мифологическое» искусство исследуемых художников стремится «говорить в унисон» с литературным произведением как участник равноправного диалога (особенно у Пикассо⁹ и Матисса¹⁰), и поэтому задача мастера — придание иллюстрациям «собственного голоса». Принцип развития графической серии «Темы и вариации» Матисса (сходный с Пикассо) приводит к книжности, принципу чтения в графике¹¹. Майоль представляет подобное явление (возможно, менее явно) — мотив обнаженной с вариациями — в «Диалогах гетер» Лукиана. Отсюда можно сделать вывод, что графическое искусство первой половины XX в. нарративно, что естественным образом ведет к внутренней потребности работы художников с книгой (иначе «мэтры» могли бы и не откликаться на предложения издателей).

Все ассоциации, связанные с языком и «говорением», не случайны, — каждый художник создает свое «высказывание» и «систему» символов. Обращаясь к «мифологическому высказыванию» мастера современного искусства, следует вспомнить воззрения Г.А. Недошивина на неомифологизм XX в.: это такая ситуация в искусстве, когда «...властвует поэзия, с ее ритмами, рифмами, свободными ассоциациями, повторами и возвратами <...> начинаясь с конкретной ситуации или события, произведение искусства тяготеет к тому, чтобы превратиться в сказание и <...> в нечто напоминающее древний миф» [9, с. 126]. «Неомифологизм» понимается в данном случае как «структура художественного мышления», характерная именно для XX в., что перекликается с фразой Барта о том, что «...миф — это форма» [2, с. 72]. Кроме того, как мы уже наблюдали, традиция (античное, классика) становится одной из основ собственного мифа.

Известно, что основное направление мыслей эпохи «между двух войн» — это сначала стремление упорядочить «тревожные настроения» искусства авангарда до 1914–1918 гг. (например, экспрессионизма, кубизма), затем, с 1930-х гг. — снять напряжение, вызванное экономическими кризисами и надвигающейся угрозой фашизма. Отсюда, по-видимому, проистекает тогдашний интерес к классическому, традиционному и античному. Но тенденция не ослабевает и к концу первой половины XX в.: многие « античные книги» Матисса и Лоранса появляются к концу Второй мировой войны и после ее окончания (середина — вторая половина 1940-х гг. и самое начало 1950-х гг.)¹². Само понимание классики становится более широким: сюда может включаться не только греческий V в. до н. э., но и «древнее» вообще — например искусство Крита, архаика (Матисс, Пикассо, Лоранс).

Кроме того, вышеназванным мастерам, в первую очередь Пикассо, которому исконно был присущ мотив «изучения» (аналитический кубизм и, возможно, даже ранние работы рубежа XIX–XX вв., интерпретирующие искусство постимпрессионизма), не могла не импонировать возможность приблизиться через изучение традиций к ренессансному типу художника-ученого. В изучаемый период многие творцы (возможно, не до конца осознанно) стремятся быть *Uomo universale*. Пикассо — художник, скульптор, поэт, драматург

⁹ Наиболее характерные примеры — «Неведомый шедевр» Бальзака, «Метаморфозы» Овидия.

¹⁰ «Улисс» Джойса.

¹¹ «Принцип чтения» в графике Матисса выделяет Р.Б. Климов [6, с. 297].

¹² Например, издание «Диалогов» Лукиана (*livre d'art* Лоранса) было выпущено в 1951 г.

(последние две ипостаси казались автору не самыми важными и сейчас менее известны), Матисс — мастер пластических искусств и ценитель поэзии, Майоль и Лоранс — скульпторы и мастера *livre d'art*.

Таким образом, исключительное внимание к традиции, классике и античному в *livre d'art* и в искусстве первой половины XX в. вообще было вызвано целым комплексом причин. Во-первых, желанием «расширить свои возможности», прикоснувшись к «живительному источнику». Во-вторых, необходимостью интерпретации так или иначе связанной с «духом времени» «античной» тематики заказов. В-третьих, мощью талантов художников, заставляющей их (скорее всего, бессознательно) претендовать на собственную «классичность» (стать ориентиром для будущих творцов). Матисс и Пикассо (Майоль и Лоранс в меньшей степени) мыслятся «мэтрами» искусства XX в., сохраняющими «актуальность» и теперь.

Эти художники могут считаться предтечами постмодернизма в плане изучения традиций как «систем» и использования темы иронии (особенно — Пикассо, в некоторой степени — Лоранс). Однако вслед за В.А. Крючковой, на чью характеристику ориентиров «неоклассики» [7] частично опираются наши рассуждения, мы, отметив предпосылки постмодерна в исследуемом периоде, определим различие эпох. В первой половине XX в. осуществляется пристальное рассматривание традиции путем «вживания» в нее, и задача максимального отстранения еще не ставится. Сохраняется старый облик художника, «размышляющего с кистью в руках». Искусство «вопрошает о себе», но не строит научных концепций, хотя и использует опытное знание: оно не «имитирует умершие стили» (выражение Фредерика Джеймисона (*Fredric Jameson*)) [5], а использует метод, подобный прививанию растений. В искусстве первой половины XX в. задача художника — уплотнение связей, поиск перекличек, одновременное утверждение единства и романтической идеи о незавершенности мира. Из этих предпосылок следует возможность трансформаций, в том числе и интерпретации традиций, а для этого тема античного как «колыбели европейской цивилизации» оказывается наиболее подходящей.

Литература

1. Арагон Л. Анри Матисс: роман: В 2 т. — М.: Прогресс, 1977. — Т. 1. — 240 с.
2. Барт Р. Мифология // Барт Р. Избранные работы. — М.: Прогресс; Универс, 1994. — 616 с.
3. Бахтин М.М. Рабле и Гоголь // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. — М.: Художественная литература, 1975. — 504 с.
4. Герман М.Ю. Модернизм. — СПб.: Азбука-классика, 2008. — 480 с.
5. Джеймисон Ф. Постмодернизм и потребительское общество / пер. с англ. А.А. Курбановского // Вопросы искусствознания. — 1997. — № 2. — С. 547–557.
6. Климов Р.Б. Матисс и книги // Климов Р.Б. Теория стадиального искусства и статьи. — М.: ОГИ, 2002. — 512 с.
7. Крючкова В.А. Классическая традиция в творчестве Пикассо // Искусствознание. — 2007. — № 3-4. — С. 173–187.
8. Малевич К.С. 1/42. Беспредметность // Малевич К.С. Собр. соч.: В 5-ти т. — Т. 4: Трактаты и лекции первой половины 1920-х гг. / сост., публ., вступ. ст. А.С. Шатских. — М.: Гилея, 2003. — С. 68–134.
9. Недошивин Г.А. Судьба античного наследия в искусстве XX века // Недошивин Г.А. Из истории зарубежного и отечественного искусства: избранные работы. — М.: Советский художник, 1990. — С. 120–129. — (Библиотека искусствознания).
10. Поляков В.В. Европейская тиражная графика от Гойи до Пикассо. — М.: Топливо и энергетика, 2002. — 284 с.
11. Русаков Ю.А. Матисс и «Улисс» Джойса // Западноевропейская графика XV–XX веков: сб. статей / Гос. Эрмитаж; под ред. А.С. Кантор-Гуковской, Ч.А. Мезенцевой, А.Л. Раковой. — Л.: Искусство, 1985. — С. 145–158.