

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

Actual Problems of Theory and History of Art

II

Collection of articles

**St. Petersburg
2012**

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

Актуальные проблемы теории и истории искусства

II

Сборник научных статей

Санкт-Петербург
2012

УДК 7.061
ББК 85.03
А43

Редакционная коллегия:

И.И. Тучков (председатель редколлегии), М.М. Алленов, А.В. Захарова (отв. ред. выпуска),
А.А. Карев, С.В. Мальцева, Н.А. Налимова, С. Педоне (Рим), А.С. Преображенский, В.А. Расторгуев,
А.П. Салиенко, М.В. Соколова, Е.Ю. Станюкович-Денисова, И. Стевович (Белград)

Editorial board:

Ivan Tuchkov (chief of the editorial board), Mikhail Allenov, Andrey Karev, Svetlana Maltseva,
Nadezhda Nalimova, Silvia Pedone (Rome), Alexandr Preobrazhensky, Vasily Rastorguev, Alexandra Salienko,
Maria Sokolova, Ekaterina Stanyukovich-Denisova, Ivan Stevović (Belgrade),
Anna Zakharova (editor in charge of the present volume)

Рецензенты:

д. иск. проф. Т.В. Ильина (СПбГУ)
к. иск. доц. Е.А. Ефимова (МГУ имени М.В. Ломоносова)

Reviewers:

Tatyana Ilyina (St. Petersburg State University)
Elena Efimova (Lomonosov Moscow State University)

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

А43 **Актуальные проблемы теории и истории искусства** : сб. науч. статей. Вып. 2. / Под ред. А.В. Захаровой. – СПб.: НП-Принт, 2012. – 584 с.

Actual Problems of Theory and History of Art: Collection of articles. Vol. 2. / Ed. A.V. Zakharova. – St. Petersburg: NP-Print, 2012. – 584 p.

ISBN 978-5-91542-185-0

Сборник научных статей содержит материалы Международной конференции молодых специалистов, проходившей на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 24–27 ноября 2011 г. и посвященной актуальным вопросам истории искусства и культуры от древности до современности. 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 Нового и Новейшего времени, России XVIII–XX 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 Lomonosov Moscow State University on November 24–27, 2011. 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 20th c., Russian art from the 18th to the 20th c., theory of art.

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

ISBN 978-5-91542-185-0

© Авторы статей, 2012
© Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
© Исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета

На обложке использована картина Егора Кошелева «Акме», 2005.
Собрание галереи «Реджина», Москва
On the cover: Egor Koshelev, “Acme”, 2005. Gallery “Regina”, Moscow

Содержание Contents

А.П. Салиенко, А.В. Захарова. Предисловие Alexandra P. Salienko, Anna V. Zakharova. Foreword.....	12
--	----

Искусство Древнего мира и средневекового Востока Ancient and medieval Muslim art

О.С. Звонков. Алебастровые предметы из гробницы Тутанхамона Oleg S. Zvonkov. Alabaster artifacts found in the tomb of Tutankhamun	18
--	----

Н.А. Налимова. Классические Афины до «эпохи Перикла»: утраченные архитектурные и живописные памятники Nadezhda A. Nalimova. The classical Athens before the “Age of Pericles”: the lost monuments of architecture and painting.....	24
--	----

Т. Кишбали. Погребальные сооружения Кари IV в. до н. э. Tamás Kisbali. Burial buildings of the 4th c. B.C. in Caria.....	29
---	----

Е.В. Могилевская. К проблеме датировки группы боспорских акварельных пелик из собрания Государственного Эрмитажа Ekaterina V. Mogilevskaya. On the problem of dating the group of Bosporan watercolor pelikai in the collection of the State Hermitage	34
---	----

Д.С. Васько. К истории фальсификаций древнегреческой расписной керамики Dmitriy S. Vasko. Ancient Greek painted pottery: to the history of falsification	40
---	----

Е.В. Журбина. История Купидона и Психеи в древнеримском изобразительном искусстве Ekaterina V. Zhurbina. The tale of Cupid and Psyche in ancient Roman art.....	46
--	----

Л.Д. Петрова. Фрески бань замка Кусайр-Амра. Аспекты перцепции арабо-мусульманской культурой античного наследия Lyubava D. Petrova. Frescoes in the Baths of Qasr Amra castle. The aspects of perception of ancient heritage in the Muslim Arab culture.....	53
---	----

Е.В. Кирюшкина. Особенности формирования и развития декора дворцовой архитектуры мусульманской Испании Ekaterina V. Kiryushkina. The architectural decoration of palaces in Muslim Spain: characteristics of its formation and development process	60
---	----

Востонохристианское искусство Eastern Christian art

Валентина Кантоне. Исследование иллюстрированных рукописей от пергамента к цифровой библиотеке онлайн: сообщение о проекте, со-финансируемом Европейским социальным фондом Valentina Cantone. A study on the illuminated manuscripts from the parchment to the digital library online: report on a project co-financed by the European Social Funds.....	68
---	----

Сильвия Педоне. Визуальные эффекты и инфекции в мусульманской и византийской скульптурной декорации Silvia Pedone. Visual effects and visual infection in Islamic and Byzantine champlevé sculpture.....	73
А.В. Захарова. Византийская живопись второй половины X – начала XI в. по миниатюрам рукописей Anna V. Zakharova. Byzantine painting from the second half of the 10th to early 11th century in manuscript illumination.....	78
А.В. Щербакова. Пространство кафоликона Осиос Лукас в Фокиде и его возможный прототип – храм свв. Сергия и Вакха в Константинополе Alexandra V. Shcherbakova. The space of the catholicon of Hosios Loukas in Phocis and its possible prototype, the church of Sts. Sergius and Bacchus in Constantinople	83
А.А. Фрезе. Соотношение периферии и основного объема храмов в византийской и древнерусской архитектурных традициях: о применимости термина «пятинефный» к памятникам IX–XII вв. Anna A. Freze. The correlation of central and peripheral zones in Byzantine and Russian churches: on the usability of the term “five-nave” regarding the 9th-12th c. monuments.....	87
М.В. Гринберг. Минологий ГИМ Син. гр. 9 и рукописи его круга Maria V. Grinberg. The Menologion Syn. Gr. 9 and manuscripts of its circle.....	94
А.Л. Макарова. Фрески алтарной апсиды церкви Рождества Богородицы в Бетании (Грузия): стиль живописи и проблема датировки Anna L. Makarova. The altar apse frescoes in the church of Nativity of the Virgin in Betania (Georgia): painting style and question of dating.....	100
О.В. Овчарова. История изучения фресок Нерези (иконографический аспект) Olga V. Ovcharova. The history of research on the iconography of Nerezi frescoes.....	108
А.В. Веремьева. Икона «Богородица Бенедиктинок» из собора в Андрии и некоторые другие памятники византийской иконописи в Южной Италии. Проблема художественных взаимосвязей Востока и Запада в период около 1200 г. Alesya V. Veremyova. The icon of the Virgin “delle Benedettine” from Andria cathedral and some other monuments of Byzantine icon-painting in Southern Italy. The problem of artistic connections between East and West around 1200	117
О.Д. Белова. К вопросу о стиле миниатюр одной византийской рукописи конца XIII в. (РНБ, греч. 101) Olga D. Belova. The style of miniatures in the Byzantine manuscript of the end of the 13th c. (National Library of Russia, gr. 101).....	125
Е.А. Немыкина. Региональная специфика и проблемы влияний в средневековой болгарской архитектуре на примере памятников города Несебра Elena A. Nemykina. The regional specifics and the problems of influence in the medieval Bulgarian architecture: Nessebar’s monuments.....	132
С.В. Мальцева. Балканские влияния или параллели в древнерусской архитектуре? Svetlana V. Maltseva. Balkan influences or parallels in Old Russian architecture?	137
В.А. Ханько. Икона «Воскрешение Лазаря» из ГРМ в контексте развития поздневизантийской живописи Vera A. Khanko. “The Raising of Lazarus” icon from the State Russian Museum in the context of development of Late Byzantine art	145
Джованни Газбарри. Подделки раннехристианских и византийских произведений на рубеже XIX-XX вв. Заметка о «Кладе Росси» Giovanni Gasbarri. Early Christian and Byzantine fakes at the turn of the twentieth century: a note on Giancarlo Rossi’s Tesoro Sacro	149

Древнерусское искусство

Old Russian art

- Д.Д. Ёлшин. Зодчество Переяславля Южного: школа или артель?
Denis D. Jolshin. The architecture of Pereyaslavl', a workshop or a school?..... 156
- Д.А. Скобцова. Образы святых князей Бориса и Глеба в росписи
Спасо-Преображенской церкви Евфросиниева монастыря в Полоцке
Daria A. Skobtsova. Images of saintly princes Boris and Gleb in the frescoes
of the Church of Transfiguration of Our Saviour in Polotsk 162
- А.М. Манукян. Иконографическая программа южных врат собора
Рождества Богоматери в Суздале. Некоторые замечания
Anna M. Manukyan. The iconographic program of the south door
of Suzdal cathedral of the Virgin's Nativity. Some remarks 168
- Е.И. Морозова. Полихромные зооморфные инициалы в московских рукописях конца XV в.
Ekaterina I. Morozova. Polychrome zoomorphic initials in Moscow manuscripts of the late 15th c..... 174
- А.В. Трушникова. Бесстолпные храмы Пскова конца XIV – начала XVI в.
К вопросу о балканских аналогах
Alexandra V. Trushnikova. The late 14th – early 16th c. churches without pillars in Pskov.
On the problem of Balkan parallels 181
- П.А. Тычинская. Образ конного архангела в византийском и поствизантийском искусстве
и его связь с русской иконографией «Архангел Михаил – грозных сил воевода»
Polina A. Tychinskaya. The image of the equestrian archangel in Byzantine and post-Byzantine art
and its connection to the Russian iconography «Archangel Michael the Voivode»
(Commander of the heavenly host) 189
- Д.В. Найдёнова. Зооморфный образ святого Христофора на северных алтарных дверях
второй половины XVI – начала XVIII в.
Darya V. Naydyonova. The zoomorphic image of St. Christopher on the northern altar doors
from the second half of the 16th to early 18th century 195
- Н.М. Абраменко. Образы святых князей Бориса и Глеба в иконописи и прикладном искусстве
конца XVI – начала XVII в. Патрональная тема в искусстве времени Бориса Годунова
Natalya M. Abramenko. Images of the Russian saints princes Boris and Gleb in the art of the period
of the tsar Boris Godunov. Tradition of the veneration of the tutelary saints of Russian tsars..... 201
- А.С. Трапезникова. К вопросу о духовных и эстетических ориентирах современных иконописцев
Anastasia S. Trapeznikova. On the problem of spiritual and aesthetic reference points
of contemporary icon painters..... 209

Западное искусство Средневековья и Нового времени

Medieval and Early Modern Western art

- Лоренцо Риккарди. Станковая живопись XIII–XIV вв. на юге Лацио:
две малоизвестные иконы из Амазено
Lorenzo Riccardi. Panel painting between the 13th and 14th century in Southern Lazio:
two “forgotten” works in Amaseno 217
- Н.А. Коваленко. Сиенская школа живописи 1260–1300 гг. К проблеме изучения образов Богоматери
Natalya A. Kovalenko. The Sienese school of painting in 1260-1300.
On the problem of studying the images of Our Lady 223

М.Л. Мусурок. Город внутри и вне стен. Анализ миниатюр братьев Лимбургов из часословов герцога Жана Беррийского Marina L. Musurok. The city inside and outside the walls: the analysis of the Limbourg brothers miniatures from the Books of Hours of Duke de Berry.....	230
Е.И. Тараканова. Итальянская капелла XV в. и театр Ekaterina I. Tarakanova. Italian chapel of the 15th century and theatre	235
М.А. Лопухова. “Sacris superis initiati canunt”: идея избранности в декорации капеллы Строчици в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции Marina A. Lopukhova. “Sacris superis initiati canunt”: the idea of selectness in the decoration of the Strozzi Chapel in the Basilica of Santa Maria Novella in Florence.....	241
Е.А. Титова. Античные купольные постройки Рима в интерпретации архитекторов Возрождения Elizaveta A. Titova. Ancient domed buildings of Rome in the interpretation of Renaissance architects	247
П.А. Алёшин. Произведения искусства в поэзии Аньоло Бронзино Pavel A. Alyoshin. Works of art in the poetry of Agnolo Bronzino	255
М.М. Прохорцова. Тема Распятия в творчестве Франсиско Сурбарана. Специфика стилистически-иконографической трактовки Maria M. Prokhortsova. The theme of Crucifixion in the art of Francisco Zurbaran. Peculiarities of style and iconography	261
А.-Т. А. Куркина. Формирование архитектурного стиля Брынковяну и его распространение на территории Дунайских княжеств в период с 1688 по 1730 г. Ana-Teodora A. Kurkina. The development of Brâncoveanu architectural style and its diffusion in Danubian principalities in 1688–1730.....	267
Д.А. Григорьева. «Английское» и «французское» в языке политической сатиры Уильяма Хогарта Darya A. Grigorieva. The “English” and the “French” in the language of political satire of William Hogarth ...	273
Западное искусство XIX–XX вв. и теория искусства Western art of the 19th–20th cc. and theory of art	
Е.А. Скворцова. Иллюстрации Дж.А. Аткинсона к «Горестям человеческой жизни» Дж. Бересфорда и «Резчику...» А.Б. Эванса Ekaterina A. Skvortsova. Illustrations of J.A. Atkinson to J. Beresford’s “The Miseries of Human Life” and A.B. Evans’ “Cutter”.....	278
Е.Г. Гойхман. Особенности восприятия и интерпретации классической традиции в восточных сюжетах Эжена Делакруа 1830–1840-х гг. Elena G. Goikhman. The characteristics of perception and interpretation of the classical tradition in the oriental subjects of Eugène Delacroix in 1830–1840ies.....	284
Е.А. Петухова. Жюль Шере и «Les Maîtres de l’affiche» Elena A. Petukhova. Jules Chéret and “Les Maîtres de l’affiche”	292
А.Ю. Мищук. Роль античного наследия в скульптурном и графическом творчестве Аристида Майоля Anna Yu. Mishchuk. The role of antique heritage in sculpture and graphic works by Aristide Maillol.....	298
О.В. Муромцева. Роль художественного объединения «Новеченто итальяно» в процессе оформления тоталитарного искусства в Италии Olga V. Muromtseva. The role of the artistic group “Novecento italiano” in the process of shaping the totalitarian art in Italy	304
Д.Н. Алёшина. Британская абстрактная живопись школы Сент-Айвз. Проблема русских влияний Dina N. Aleshina. The British abstract painting of the St. Ives school. The problem of Russian influences	310

M.Ю. Торопыгина. Атлас «Мнемозина». <i>Non finito</i> в истории искусства Marina Yu. Toropygina. "The Mnemosyne Atlas": <i>non finito</i> in the history of art.....	314
A.В. Григораш. Гезамткунстверк: к истории понятия в немецкой историографии Aliona V. Grigorash. Gesamtkunstwerk: towards the history of the idea in German historiography.....	321
C.C. Ванеян. Монументальные моменты мнемотопа. О некоторых аспектах и измерениях произведения искусства как исторического памятника и художественного творения Stepan S. Vaneyan. The monumental moments of mnemotop. On some aspects and dimensions of artwork as a historical monument and as an artistic creation	327
A.A. Зоря. Типология цитирования в искусстве второй половины XX в. Alina A. Zorya. Typology of quotation in the art of the second half of the 20th c.....	334
M.В. Разгулина. Психоанализ и теория архитектуры. К вопросу о междисциплинарном подходе к теории искусства Maria V. Razgulina. Psychoanalysis and architecture theory. On the interdisciplinary approach in art theory	341
Русское искусство XVIII в. Russian art of the 18th c.	
A.M. Бердыева. Образ воды в портрете петровского времени Aygul M. Berdyeva. The image of water in portraits of the age of Peter the Great.....	348
E.Ю. Станюкович-Денисова. Деятельность Ф.-В. Берггольца в Германии: к изучению путей формирования коллекций архитектурных чертежей в XVIII в. Ekaterina Yu. Stanyukovich-Denisova. The activities of F.-W. von Bergholtz in Germany: the ways of making the collections of architectural drawings in the 18th c.....	355
I.В. Северцева. Храм села Руднево Тульской губернии – памятник русской архитектуры первой половины XVIII в. Inga V. Severtseva. St. Nicholas church of Rudnevo in Tula district – a monument of Russian architecture of the first half of the 18th century.....	359
П.Л. Баранов. К вопросу об особенностях иконостаса церкви святого Климента папы римского на Пятницкой улице в Москве Pyotr L. Baranov. On the peculiarities of the iconostasis of the church of Pope Clement at Pyatnitskaya street in Moscow	365
A.В. Крайний. К вопросу о композиции пятиглавия в храмовой архитектуре Санкт-Петербурга XVIII в. Alexey V. Krayniy. On the problem of five dome composition in the 18th c. church architecture of St. Petersburg.....	371
A.В. Отришко. Графика Антона Павловича Лосенко (1737–1773): иностранные влияния и национальное своеобразие Alexandra O. Otrishko. The graphic works by Anton P. Losenko (1737–1773): foreign influence and national identity	376
Ю.И. Чежина. Образы всадниц в русской культуре XVIII в. К типологии конного портрета Yuliya I. Chezhina. The image of a lady on horseback in 18th c. Russian culture. On the typology of equestrian portraits.....	382
A.В. Юровецкая. Произведения на христианские сюжеты в творчестве Сальватора Тончи Anastasia V. Yurovetskaya. Christian theme in the work of Salvatore Tonci	389

Русское искусство XIX – начала XX в.

Russian art of the 19th and early 20th cc.

- А.А. Сурова. Влияние западноевропейских образцов на русскую монументальную живопись Синодального периода на примере храмов Тверской области
Anna A. Surova. The influence of European models on Russian monumental painting of the Synodal period as it is seen in churches of the Tver region..... 395
- А.Е. Кустова. Отечественная война 1812 г. и Первая мировая война в карикатуре
Anna E. Kustova. French invasion in Russia in 1812 and The First World War in caricature..... 401
- Е.Д. Евсеева. К биографии художника И.В. Бугаевского-Благодарного
Ekaterina D. Evseeva. Some information concerning the biography of I.V. Bugaevsky-Blagodarny 408
- Е.И. Катрунова. Проект реконструкции церкви Успения Богородицы на Сенной площади архитектора Д.А. Бутырина
Elena I. Katrunova. D.A. Butyrin's reconstruction project of the church of Our Lady at Sennaya Square..... 413
- А.А. Варламова. Погодинская изба: к вопросу о первоначальном облике
Alexandra A. Varlamova. To the question of the original appearance of the Pogodin Hut 416
- А.Л. Павлова. Церковные росписи XIX в. в России: отражение столичных стилистических тенденций в многообразии направлений провинциальной монументальной живописи
Anna L. Pavlova. 19th century church wall paintings in Russia: the reflection of capital cities' stylistic trends in the variety of regional murals..... 420
- Е.О. Мирошина. Основные тенденции в монументальной церковной живописи конца XIX – начала XX в. на примере некоторых малоизученных храмовых программ
Ekaterina O. Miroshina. The basic tendencies in late 19th – early 20th c. church monumental painting exemplified in some little studied programs of church decoration 429
- Татьяна Малышева. Раннее творчество Валентина Серова в контексте европейской живописи на примере портрета Ольги Трубниковой 1886 г.
Tanja Malysheva. The early work of Valentin Serov in the context of European painting: the example of Olga Trubnikova portrait of 1886..... 435
- Э.Р. Ахмерова. Портретное искусство стиля модерн в России и Европе
Elmira R. Akhmerova. The portraiture of Art Nouveau style in Russia and in Europe..... 441

Русское искусство XX в.

Russian art of the 20th c.

- Н.Л. Данилова. Декоративные мотивы венского Сецессиона в архитектуре петербургского модерна
Nina L. Danilova. Decorative motives of Vienna Secession in the architecture of St. Petersburg 447
- Ю.Ю. Молоткова. Витраж в архитектуре московского модерна
Yuliya Yu. Molotkova. Stained glass in Moscow Art Nouveau architecture..... 453
- И.Р. Манашерова. Три неизвестных ранних альбома Марка Шагала
Iveta R. Manasheva. Three unknown early albums of Mark Chagall 460
- О.А. Гошчанская. Влияние немецкой и французской художественных школ на рисунок Константина Истомина
Olga A. Goshchanskaya. The impact of the German and French art schools on the drawing of Konstantin Istomin 466

Т.А. Эфрусси. Баухауз на выставках в СССР. 1924–1932 гг. Tatiana A. Efrussi. Bauhaus at exhibitions in USSR. 1924–1932	472
О.В. Фурман. Лик–лицо–маска в фигуративной живописи Казимира Малевича 1928–1933 гг. К проблеме образности в искусстве русского авангарда Olga V. Furman. Image – Face – Mask in figurative painting by Kazimir Malevich, 1928–1933. On the problem of Russian avant-garde imagery	478
К.А. Кораблева. Николай Купреянов. Стилистическая эволюция Xenia A. Korablyova. Nikolay Kupreyanov. Stylistic Evolution	483
В.Г. Басс. «Отряд забывчивых метафор». К вопросу о прагматике классической формы в отечественной архитектуре XX – начала XXI в. Vadim G. Bass. “A Party of Forgetful Metaphors”. On the Problem of pragmatics of the classical form in Russian architecture of the 20th and early 21st c.....	488
Аннотации	494
Abstracts	518
Сведения об авторах.....	537
About the authors.....	540
Иллюстрации Plates	543

Э.Р. Ахмерова
(МГУ имени М.В. Ломоносова; ГТГ)

Портретное искусство стиля модерн в России и Европе

Стиль модерн на рубеже XIX–XX вв. охватил всю Европу. В рамках этого стиля искусство в каждой стране имело свои особенности, и портрет обрел местные, национальные черты, однако основополагающие принципы формообразования и иконографические мотивы модерна остались общими для всех стран¹. Д.В. Сарабьянов утверждает: «Наиболее последовательно иконография, присущая стилю модерн, выявилась в живописи и графике... именно применительно к живописи и графике мы можем совершенно законно, без натяжек говорить об определенных общностях сюжетов и мотивов»². Под иконографией в данном случае мы понимаем некий условный набор образов, сюжетов, мотивов и художественных приемов, свойственный искусству модерна.

Задача – рассмотреть и проследить, как иконография модерна проникает в портрет и влияет на него, а также определить особенности национального варианта портрета в стиле модерн, сравнивая, насколько это возможно, картины русских и зарубежных мастеров. Ранее разными исследователями предпринимались попытки сопоставления отдельных произведений, а актуальность данной работы – в стремлении обобщить все эти наблюдения и поставить русскую портретную живопись в единый контекст с европейской.

На стиль модерн в Европе и в России влияет академическое и салонное искусство. В поисках «большого» стиля мастера модерна стремились создавать подлинно монументальные парадные портреты. Тема парадного портрета является общей для стран, охваченных стилем модерн. Среди отечественных художников наибольший вклад в разработку парадного портрета внес В.А. Серов. Его портрет княгини З.Н. Юсуповой мы попробуем сравнить с портретом Миссис Лайонел Филлипс итальянского художника Джованни Болдини, который был одним из самых востребованных портретистов своего времени. В своей живописи, в целом салонной, он использовал элементы модерна. Сопоставляя эти произведения, мы наблюдаем ряд схожих черт, например в построении композиции с размещением сидящей на диване фигуры в центре холста, с интересом к прямым вертикальным и волнообразным горизонтальным линиям, которые одновременно и членят и собирают в целое композицию. И у Серова, и у Болдини сказывается интерес стиля модерн к волнистой линии, к тонкому сложносочиненному колориту, к свободному, выразительному мазку, к декоративизму как принципу организации холста и к декоративной выразительности каждой детали изображения. Тем не менее портрет Миссис Лайонел Филлипс – это образ светской дамы, богатой и роскошной, но не более. За этой показной пышностью мы не видим личности, характера. Портрет княгини З.Н. Юсуповой оказывается гораздо более сложным и глубоким. Серов всматривается в личность изображаемого им человека. Как подметил В.А. Лявшин, В.А. Серов хранит в искусстве портрета рубежа веков классическую верность лицу³. В этом лице, чрезвычайно индивидуальном, мы видим и доброту, и душевную мягкость, и открытость, и чувство собственного достоинства. Вместе с тем перед нами не только красивая женщина, но и аристократка из высшего общества, и модница, и гостеприимная хозяйка прекрасного дома. Эта многоаспектность образа и его глубина – черты русского нацио-

нального искусства, и они поднимают портретную живопись (вообще, и в лице Серова в частности) на большую высоту.

Гораздо ярче отражают стилистику модерна не парадные портреты, а портреты представителей интеллектуальной и творческой элиты своего времени. И в Европе, и в России появляется новый тип человека: интеллектуального, делового и успешного, идущего в ногу со временем и интересующегося современной культурой. Именно такими предстают на портретах Серова и Болдини характерные личности конца века: В.О. Гиршман и Р. де Монтескью (Илл. 105, 106). Владимир Осипович Гиршман был русским купцом и меценатом, собирателем живописи и антиквариата, благотворителем Московского художественного театра. Граф Робер де Монтескью – французский писатель, денди, коллекционер, библиофил и покровитель искусств. В портретном искусстве стиль модерн ищет нестандартных решений, и на этих портретах каждая фигура показана в необычном динамичном повороте, с прямой спиной и гордо поднятой головой. Мужчины выглядят уверенными в себе, просвещенными, успешными и склонными к щегольству. В портрете Гиршмана у Серова это не очень очевидно, а вот в облике де Монтескью это свойство личности наглядно продемонстрировано: Болдини пишет блестящие, уложенные волнами волосы, лихо закрученные усы, модный костюм и белоснежные перчатки.

Эпоха конца XIX – начала XX века заново открывает и активно реализует в искусстве образ женщины-соблазнительницы, или женщины-вамп. На рубеже веков в Европе поднимаются и обсуждаются вопросы предоставления женщинам равноправия в общественной, трудовой и семейной жизни, в том числе прав на образование, на участие в выборах, на труд и т. п. Женщины начинают чувствовать себя свободнее, увереннее, и это, конечно, отражается в искусстве. Пожалуй, ярче всего образ роковой женщины в портретной живописи стиля модерн воплотился в творчестве Густава Климта⁴ (Серена Ледерер и Роза фон Росторн-Фридман). Первое, что сразу привлекает внимание в его портретах, – это глаза, изображению которых художник придает особое значение. Во взглядах его дам заключена и энергия человека современной эпохи, и магнетическое обаяние, свойственное только женщинам. Дамы эпохи модерн смело и прямо взирают на зрителя с портретов В.А. Серова и Д. Болдини. Обе женщины облачены в черные платья и находятся в сумрачном интерьере, отчего их лица и особенно эффектные темные глаза с пронзительным взглядом «в упор» сразу привлекают внимание. Сознывая силу своей женской привлекательности, героини новой эпохи держатся очень уверенно. Запечатленные Л.С. Бакстом в «Ужине» и Анри де Тулуз-Лотреком в рекламном плакате кафе *Divan Japonais*, они проводят время в ночных кафе и ресторанах, развлекаются и чувствуют себя там абсолютно в своей стихии.

Прямую аналогию в живописи стиля модерн в России и в Европе дают нам два парных портрета – «Автопортрет с сестрой» кисти В.Э. Борисова-Мусатова и портрет Марты и Мориса Дени (который также имеет названия «Автопортрет с женой» и «Десерт в саду») кисти Мориса Дени. По мнению Д.В. Сарабьянова, «они близки не только по задаче и времени происхождения, но и по одинаковым принципам построения парного портрета на основе внутренней близости персонажей»⁵. В этих портретах мы отметим тенденцию изображать человека в естественной природной среде, определенную жанровую трактовку портрета, осветленный колорит в холодных тонах, а также дистанцированность от зрителя изображенных персонажей, что особенно заметно у В.Э. Борисова-Мусатова.

В портретном искусстве модерн стремится перенести человека из реального мира в мир фантастический, мир мечты. Для воплощения такой задачи художник может, во-первых, трансформировать саму фигуру изображенного человека, во-вторых, трансформи-

ровать пространство, в котором находится модель, и в-третьих, он может трансформировать и то, и другое одновременно.

Для передачи в живописи эффекта «воздушной легкости» тела человека Головин и Климт изображают своих героинь⁶ в пышных, многослойных платьях из матовой, струящейся ткани. Светло-розовое платье Сони Книпс подчеркивает только ее осиную талию, а ноги, бедра, плечи, грудь будто растворяются в обилии драпировок. Еще успешнее с «нейтрализацией» форм тела справляется Головин в «Портрете М.В. Воейковой». Он использует не масляную краску, как Климт, а пастель, что позволяет ему растушевать контуры, благодаря чему фигура модели превращается в парящее белое облако.

Прием «искажения» пространства и свободное обращение с перспективой в портрете мы наблюдаем в работе А.Я. Головина «Портрет М.А. Кузмина» и у Анри де Тулуз-Лотрека в «Портрете Анри Самари». При построении пространства в этих портретах художники используют точку зрения «сверху» и высокую линию горизонта. Доски, выстилающие пол, на портрете М.А. Кузмина уходят рядами диагонально влево, устремляя взгляд зрителя к фигуре и лицу, фокусируя на них внимание. В портрете Анри Самари пространство трудно идентифицировать: мы видим и дощатый пол, и ковер на нем, и изображение деревьев, веток, цветов. Это пространство не имеет определенной глубины, оно трактовано как несколько разнофактурных и разнонаправленных плоскостей. Известно, что портрет М.А. Кузмина был написан в мастерской художника⁷, а Анри Самари, брат знаменитой актрисы Жанны Самари, который тоже стал актером, запечатлен, скорее всего, на сцене на фоне декораций, но фантазия художников превращает эти обычные помещения в ирреальные пространства, где голубая стена начинает походить на небеса, а деревья растут прямо из дощатого пола.

Деформацию объемной формы и пространства можно отметить в портретах крупнейших мастеров стиля модерн, например у М.А. Врубеля и Г. Климта. У Врубеля в «Портрете Н.И. Забелы-Врубель в кресле на фоне обоев» и у Климта в его «Портрете Адели Блох-Бауэр I» мы наблюдаем характерный для модерна прием сочетания фигуры с орнаментальным фоном. Оба портрета выдержаны в теплой золотистой гамме и представляют дам сидящими в креслах. Их фигуры смещены вправо от центральной оси, и весь фон покрыт орнаментом. Орнамент модерна очень разнообразен. У Густава Климта мы видим: горох, полосы, волны, спирали, завитки, квадраты, расположенные в шахматном порядке, орнаменты с цветочными мотивами, а также экзотические орнаменты – египетские глаза в треугольниках-пирамидках. Поток орнамента уплощает фигуру, растворяет объем. Даже прическа модели, трактованная плоско, превращается в орнаментальный мотив. У М.А. Врубеля этого не происходит: чувствуются формы тела модели и мягкие локоны прически. Пространство интерьера в работе Густава Климта совершенно упраздняется. Из помещения, наполненного предметами, оно превращается в абстрактный фон для фигуры, которая сразу притягивает к себе взгляд зрителя. Фигура Адели Блох-Бауэр кажется проявляющейся из фантастического, ирреального пространства. У М.А. Врубеля ощущение интерьера тоже упраздняется, правда, орнамент не придумывается специально, а вводится в изображение как бы исподволь, в виде цветочного принта на обоях. Фигура Н.И. Забелы-Врубель получает неестественный S-образный изгиб, но все же сохраняет объемность. Удивительно сходными в этих портретах оказываются жесты. Кисть левой руки у Н.И. Забелы-Врубель и кисть правой руки у Адели Блох-Бауэр согнуты под прямым углом. Этот характерный «излом» формы, особенно в контрасте с расслабленной правой рукой модели, сообщает образам напряженность и словно бы маньеристическую грацию, свойственную людям эпохи Серебряного века.

В творчестве русских художников рубежа XIX–XX вв. находится немало параллелей творчеству Густава Климта⁸. Например, прием сочетания фигуры и орнаментального фона мы встречаем у А.И. Савинова в работе «Арфистка. Портрет Т.С. Барцевой» и в «Портрете Адели Блох-Бауэр II» Густава Климта. Фигура женщины на этих парадных портретах изображена в центре. Орнаментальный фон состоит из плоскостей с разным орнаментом, будто это несколько отрезков разноцветных тканей, сшитых вместе.

Сочетание профильного изображения лица с орнаментальным фоном становится визитной карточкой стиля Альфонса Мухи («Лавр» и «Плющ»), но и в русской живописи можно встретить такой прием, например у И.С. Горюшкина-Сорокопудова в работе «Листопад. Портрет В.В. Иссинской».

Мотив танца и тема танца очень востребованы в искусстве модерна. Через танец художники выражают динамику, характер, порыв души. В стихии танца раскрывается скрытая сущность человека. Танцовщики и танцовщицы были любимыми моделями как русских, так и европейских художников. Это и Анна Павлова, и Тамара Карсавина, и Ида Рубинштейн, и, конечно, Лои Фуллер со своим знаменитым «серпантинным танцем». В этом же ряду стоят темпераментная Каролина Отеро с холста М.А. Врубеля, французская певица и танцовщица испанского происхождения, звезда и символ *la Belle Époque*, и испанская танцовщица Анита де ла Фери с портрета работы Джованни Болдини.

Стиль модерн придавал большое значение символике цвета в живописи. Выбор цвета платья модели в портретном искусстве модерна нельзя считать случайностью. Для эпохи, которая мыслила символами, это невозможно. И М.А. Врубель, и В.Э. Борисов-Мусатов тщательно продумывали, во что будут одеты их модели, и часто сами создавали для них эскизы туалетов. Густав Климт, крупнейший представитель европейского модерна, характеристику пространства, фигуры и выбор цвета и дизайна одежды модели возвел в художественный принцип. Через все искусство модерна в Европе и России проходит образ женщины в белом платье. Белый цвет всегда ассоциировался с молодостью, нравственной чистотой, непорочностью, возвышенными стремлениями. В ряду европейских дам в белом совершенно органично выглядит Н.Ю. Станюкович, запечатленная В.Э. Борисовым-Мусатовым. Дама в черном становится своеобразным лейтмотивом модерна. В облегающее блестящее черное платье одета климтовская Роза фон Росторн-Фридман, в черном платье-амазонке предстает перед нами грациозная О.М. Нестерова и величественная М.Н. Ермолова. Излюбленная гамма модерна – голубой, фиолетовый, лиловый – также проникает в портретное искусство. Эта гамма помогает художнику передать то самое потустороннее, мистическое, фантастическое, что ищет модерн в каждом предмете, явлении, природе и человеке. Лиловый цвет выбирает Климт для портрета Марии Хеннеберг и Муха для портрета своей сестры. Похожи на видения и фантастические миражи дамы в лиловом с холстов Врубеля и Борисова-Мусатова.

Подведем некоторые итоги. В произведениях М.А. Врубеля, А.Я. Головина, В.А. Серова, В.Э. Борисова-Мусатова и других русских художников эпохи модерн имеется ряд аналогий с европейской живописью. Это интерес к символике цвета, монументальным формам, а также целый ряд конкретных художественных приемов, например сочетание фигуры и орнамента, прием «искажения» пространства или фигуры модели и др. При сопоставлении с произведениями европейской живописи лучшими качествами русского портретного искусства остаются вдумчивый психологизм, особое внимание к «личному» и второстепенное значение «доличного», романтическая мечтательность и поэтизация образа.

Примечания

¹ В отличие от Европы, где был, например, Густав Климт, в России модерн в портретном искусстве проявил себя не так ярко, он не имел четкой формы, формульности.

² *Сарабьянов Д.В.* Стиль модерн. Истоки, история, проблемы. М., 1989. С. 170.

³ *Леняшин В.А.* Портретная живопись В.А. Серова 1900-х годов. Л., 1980. С. 84.

⁴ *Вильтишиг Э.* «Богиня или роковая женщина?» (женские образы в творчестве Густава Климта) // Европейский символизм. СПб., 2006. С. 437–457.

⁵ *Сарабьянов Д.В.* Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980. С. 228.

⁶ Впервые портреты М.В. Воейковой работы А.Я. Головина и Сони Книпис работы Густава Климта были сопоставлены М.Н. Пожарской. См.: *Пожарская М.Н.* Александр Головин: Путь художника. Художник и время. М., 1990. С. 37.

⁷ *Гофман И.М.* Головин-портретист. Л., 1981. С. 36.

⁸ *Киселев М.Ф.* Густав Климт и русское искусство «серебряного века» // Две империи – три столицы. Культурно-исторические параллели и взаимодействия в конце XIX – начале XX в. Будапешт, 2006. С. 98–108.