

**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 России» 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. Gesamtkunstwerk: 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. Manasheerova. 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

Д.Н. Алёшина

(СПбГАИЖСА имени И.Е. Репина, Санкт-Петербург)

Британская абстрактная живопись школы Сент-Айвз. Проблема русских влияний

После Второй мировой войны в Великобритании вновь пробуждается интерес к абстрактному искусству. В 1940–1950-е гг. нефигуративную британскую живопись представляет школа Сент-Айвз, которая становится соперницей нью-йоркской школы. Сент-Айвз – имя городка, расположенного на полуострове Корнуолл, на его северо-западном атлантическом побережье. Сегодня там находится филиал галереи Тейт, а город стал известен как символ британского модернизма (Илл. 75).

История школы Сент-Айвз начинается с приезда в приморский городок знаменитого английского абстракциониста Бена Николсона. В 1939 г. он вместе с женой, скульптором Барбарой Хепуорт, переехал в те места из Лондона и прожил там девятнадцать лет. Привлеченные его авторитетом (Бен Николсон приобрел славу создателя белых рельефов – первых чистых абстракций в истории британской живописи), в городок стали съезжаться художники младшего поколения. Они искали новых способов выражения. Многие из них несли в себе страшный опыт пережитой войны. И хотя роль Бена Николсона в становлении школы Сент-Айвз огромна, ее мастера сохранили независимость, индивидуальность стиля. Их сблизил не общие идеи, а время, географическая точка и увлеченность новыми художественными возможностями. Тем интереснее обнаружить в их творчестве существенное влияние русского абстрактного искусства.

Что же заимствовали британские художники у русских? Как преломлялись в их произведениях воспринятые идеи? В чем специфика русских влияний? Эти вопросы еще не ставились. Однако их разрешение поможет глубже понять уникальность британской абстрактной живописи. Наше исследование посвящено поиску ответов на эти вопросы.

Примечательная особенность британской нефигуративной живописи в том, что источники для своих абстракций художники находят в природе. Между тем само место, где возникла школа Сент-Айвз, славится таким очарованием, такой захватывающей, хоть и не броской красотой, что англичане с воодушевлением говорят о его магии. Оказавшись в этом краю, художники-абстракционисты передавали настолько глубокое переживание природы, что в монографиях о них каждого называют мистиком, а всех вместе – школой «чисто английского романтического мистицизма»¹. Миросозерцанию англичан с их философией эмпиризма, сенсуализма свойственно познавать мир, исходя из своего опыта, исследовать природу. И в традиции британского искусства – выявлять естественные качества материалов, быть ремесленниками, которые с чуткостью передают в рукотворных предметах знание чувственно-конкретное. Абстрактное искусство дает возможность показать переживание как таковое, обнаружить идеи и чувства посредством самой живописи, не прибегая к узнаваемым образам внешнего мира. Каждый из художников школы Сент-Айвз искал для себя новую форму, чтобы выразить с точностью и наибольшей прямоотой свой духовный опыт. Интересно, что наставником у этих мастеров был русский конструктивист Наум Габо.

В маленький отдаленный городок Сент-Айвз Наум Габо приехал в 1939 г. по приглашению Бена Николсона. Русский скульптор уже три года как жил в Лондоне и был знаком с кругом авангардистов из района Хэмпстед. Время войны Габо провел в Корнуолле, где

поселился в местечке Кабис Бэй, неподалеку от Сент-Айвза. Влияние личности русского мастера и его художественных идей на живших поблизости британских абстракционистов было велико, в Габо видели учителя и друга. Автор «Реалистического манифеста», он отвергал физический объем и массу в скульптуре и конструировал из расходящихся плоскостей формы-идеи, созданные из пустоты и лишённые зримой вещественности. «Мы утверждаем Глубину как единственную изобразительную форму пространства»², – провозглашал он в своем революционном манифесте, написанном в соавторстве с братом Натаном Певзнером в 1920 г. Ранние скульптуры Габо, например «Конструированное изображение головы. № 2» (1916) или «Конструированное изображение головы. № 3» (1916–1917) свидетельствуют о влиянии на его творчество русской иконописи³. Он говорил: «Я рожден и вскормлен в России, мое самосознание сформировалось там». «Хотя мой отец был иудейской веры, я, как и мои братья, был воспитан христианином». «Я по-прежнему думаю и чувствую, что иконы были источниками моего просвещения в живописи»⁴. Образы с их обратной перспективой и строгими каноническими формами, в которых проступает реальность иного мира, подсказали скульптору, как можно воплотить саму идею, явление нематериальной действительности. Летом 2011 года в Галерее Тейт в городке Сент-Айвз было представлено собрание произведений Габо, выполненных во время его пребывания в Корнуолле. Магическая красота этой земли покорила и русского скульптора. Он создавал полупрозрачные объемы из гибкого органического стекла перспекс, напоминающие формы раковин, гравировал подобранные во время отлива гальки, мастерил сферические и спиральные конструкции, как будто невесомые и полные света. Такие работы Габо подобны моделям исследователя, изучающего явления природы. Однако их строгие выверенные формы производят впечатление абстракций, мысленных построений, человеческих догадок об устройстве мироздания. Тогда как работы британских мастеров из школы Сент-Айвз отличаются такой естественностью, словно сама природа доверила их авторам свои тайны.

Из числа молодых абстракционистов три художника испытали особенно глубокое влияние Наума Габо. Это Питер Лэньон, Джон Уэллс и Вильгельмина Банс-Грэм.

Питер Лэньон родился в городке Сент-Айвз и был единственным из всех мастеров школы местным жителем. Он видел в этом привилегию и стремился передать в своем творчестве опыт глубинной сопричастности жизни корнуоллской земли. Ее историю и легенды он зашифровывал на своих абстрактных картинах, где каждый штрих, каждый выбранный цвет несет в себе конкретные сведения. Лэньон исследовал свой край, обходил его, объезжал, плавал на лодке вдоль побережья, пролетал на планере. Разнообразный опыт освоения пространства вызывал у Лэньона сложные многомерные образы местностей. Какую же форму нашел художник, чтобы выразить свое переживание пейзажа? Прозрачные конструкции Наума Габо подсказали ему, как представить невидимое, нематериальное, показать духовную идею как целостность, полную внутренних ритмов. Слово в ком собирает Лэньон на своих абстрактных картинах цветные штрихи и фигуры – знаки многочисленных впечатлений от пейзажа. Иногда, чтобы с большей силой передать на картине пространственные ощущения, художник сначала выверял их на объемных конструкциях, которые делал из окрашенного стекла, дерева и металла. И если Питер Лэньон противился авторитету Бена Николсона, считавшегося лидером британского модернизма, в Науме Габо он признавал учителя и поддерживал переписку после отъезда русского конструктивиста в Америку в 1946 г.

Долгая дружба связывала с Наумом Габо и другого мастера школы Сент-Айвз, Джона Уэллса, который был врачом, художником и поэтом. Занятия медициной дали направление его творчеству. Абстрактные произведения Джона Уэллса, всегда небольшие по формату, –

это откровения о хрупком и таинственном строении жизни. Под влиянием русского скульптора Уэллс из материалов, которые используют в хирургии, создавал пространственные конструкции – образы нематериальных структур и ритмов природы. «Габоидами» называл английский художник свои абстрактные картины, живописные построения из цветных геометрических фигур. Суховатая строгость этих конструкций-идей оживлена лиризмом колорита. Цвет каждого фрагмента воспроизводит с точностью естественный оттенок, увиденный в природе, подсмотренный у трав тех мест, у влажных и сухих камней, у цветов вереска и морской воды. Целостные структуры на картинах Уэллса подсказаны формами раковин и видом клеток под микроскопом, но внутренняя их динамика и полупрозрачность напоминают о скульптурах Габо и его способах воплощать образы метафизической реальности. Одна из абстракций Уэллса так и названа: «Дань уважения Науму Габо».

В 1940 г. в Сент-Айвз приехала из Шотландии молодая художница Вильгельмина Банс-Грэм. Сегодня она известна как выдающийся мастер британского абстракционизма. Знакомство с Наумом Габо в Сент-Айвзе оказало влияние на все ее дальнейшее творчество. Превосходный рисовальщик, она изучала природу, выявляя в графическом изображении внутренние структуры и ритмы. Обобщенные пространственные образы на картинах Банс-Грэм – визуальные объемы, формы открывшихся в природе идей. Шотландскую художницу восхищали спиральные конструкции Наума Габо, и эти новые возможности выражения она переняла, создав знаменитую серию «Ледник». Ее абстрактные образы ледяных глыб, полных внутренней жизни, англичане находят одними из «самых прекрасных размышлений о природной структуре в искусстве двадцатого века»⁵. Когда Вильгельмина Банс-Грэм вспоминала, что хотела выразить в этих формах «всеобщее впечатление, будто птица летит», она говорила словами Наума Габо⁶.

Другой замечательный художник школы Сент-Айвз, Терри Фрост, вспоминал, как много он слышал о «русских супрематистах, конструктивистах и Габо» и был поражен, увидев оригинальные работы Эля Лисицкого⁷. Терри Фрост воевал и провел четыре года в плену. В лагере он приобрел поразительный духовный опыт, обостренное голодом интенсивное восприятие мира, которое сохранилось у него на всю жизнь. «Есть мгновения, – говорил художник, – когда я могу схватывать “подлинное”, соприкоснуться с иной стороной в нас и в природе»⁸. Эти опыты Фрост передавал в своей абстрактной живописи. У русских супрематистов он перенял лаконизм беспредметных геометрических построений, где в чистых формах цвет приобретает огромную силу и значимость. Выразительные возможности цвета Фрост ценил очень высоко. Подобно Казимиру Малевичу он изображал пространство идей, где крупные геометрические формы оказывались знаками, несли содержание цвета. Прием проявления таинственной реальности мира в знаках привлекал Терри Фроста, и он с интересом изучал шевроны и всевозможные дорожные знаки. Цветная спираль, которая появляется, варьируясь, на сорока холстах в инсталляции 1991 г., становится вневременным знаком, через него передается зрителю опыт постижения в природе трансцендентной реальности. Чистые локальные цвета спиралей напоминают об атмосфере приморских пейзажей Корнуолла.

Влияние русской беспредметной живописи можно увидеть в творчестве Роджера Хилтона. Сражаясь на войне, он оказывался в ситуациях смертельной опасности и впоследствии искал соответствующие формы, чтобы выразить в них свой экзистенциальный опыт. Хилтон как-то заметил, что понять его мог бы только Кафка или Достоевский⁹. У русского авангардиста Казимира Малевича английский художник перенял приемы воплощения духовной идеи. Движение и взаимосвязь чистых форм в неопределенном пространстве вне земных законов

гравитации, концентрация цвета в фигурах и его усиленное эмоциональное воздействие помогают передать невыразимый словами опыт и размышления мастера о человеческом существовании. В творчестве Хилтона чрезвычайно важна тема телесности. Чистые формы в его абстрактных работах имеют неровные, чуть округлые очертания, которые напоминают о линиях тела. А теплый колорит и неровная фактура вызывают ощущения прикосновений к коже.

Патрик Хэрон, знаменитый критик и художник-абстракционист из школы Сент-Айвз, открыл для себя возможности нефигуративной живописи, когда увидел на выставке в Лондоне в 1952 г. картины Николая де Сталья. Свои первые чистые абстракции Хэрон создал через несколько лет. Это была серия картин, в которых он выразил опыт восприятия цветущего сада. Русский по происхождению, Николай де Сталь изучал и умел писать иконы, и даже выставлял созданные образы, приравнивая их к художественным произведениям. Духовная глубина его абстракций проявляется в формах, которые были predetermined знанием формальной традиции русской иконописи. Строгость построений прямоугольных фигур на картинах де Сталья, сдержанную силу и огромную эмоциональную выразительность цвета воспринял и перенес в свои произведения английский художник. Его картина «Азалиевый сад» – одна из первых чистых абстракций, где в строгой живописной структуре вертикальных мазков передан опыт переживания природы. Супрематические композиции Казимира Малевича подсказали Патрику Хэрону выразительные возможности чистой формы. И в его творчестве появляются образцы беспредметной живописи, где сами идеи находят воплощение в причудливых фигурах и в соотношениях крупных пятен цвета. Только контуры у этих фигур смягчены, неправильны и округлы и напоминают собой естественные формы. Одна из таких работ – большой витраж, украшающий сегодня здание Галереи Тейт в Сент-Айвзе.

Русское абстрактное искусство создавалось мастерами, которые знали и высоко ценили русскую иконопись – «умозрение в красках»¹⁰ и народное искусство с его яркими орнаментами и лубками. Беспредметная живопись и конструктивистская скульптура возникли как способы воплощения духовной идеи. Образ иного, бестелесного мира проступает в иконе, и проявление духовной реальности через знак и цвет – задача, привлекавшая многих русских авангардистов. Конкретность британской абстрактной живописи связана с ее содержанием – итогом глубокого познания природы. Чтобы выразить его, художники прибегали к формальным приемам обобщений, которые находили в работах русских абстракционистов. Однако произведения мастеров школы Сент-Айвз лишены аскетической строгости, безличной чистоты форм, в них всегда остается конкретность субъективного, лирического переживания природы.

Примечания

¹ *Bird M.* The St. Ives Artist: A Biography of Place and Time. Aldershot, 2008. P. 11.

² *Габо Н., Певзнер Н.* Реалистический манифест. <http://azbuka.gif.ru/critics/manifest/> 21. 11. 2011.

³ *Hammer M., Lodder Ch.* Naum Gabo and the Constructive Idea of Sculpture // Naum Gabo: The Constructive Idea: Sculpture, Drawings, Paintings, Monoprints. A Catalogue of a South bank centre Exhibition held at the Museum of Modern Art. Oxford, 13 Dec. 1987 – 7 Febr. 1988. London, 1988. P. 43.

⁴ *Lodder Ch.* Gabo in Russia and Germany 1890–1922 // Ibid. P. 47–48.

⁵ *Gooding M.* Wilhelmina Barns-Graham: A Study in Three Movements. St. Ives, 2005. P. 14.

⁶ Ibid. P. 13.

⁷ *Stephens Ch.* Terry Frost. London, 2000. P. 31.

⁸ Warm Frost: Inspirations. Penzance, 2003. P. 7.

⁹ *Stephens Ch.* Rodger Hilton. London, 2006. P. 6.

¹⁰ *Трубецкой Е.* Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи // Русская иконопись. М., 2006. С. 6.