

**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.B. 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.B. 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.B. 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.B. 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.B. 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

Е.А. Петухова
(СПбГУ)

Жюль Шере и «Les Maîtres de l'affiche»¹

Афиша – термин вполне современный, повседневный и говорящий сам за себя. Но при рассмотрении данного понятия в контексте графических искусств мы в первую очередь соотносим его с предыдущей эпохой, а именно временем, когда плакат появился на улицах, расцветив их всей существующей палитрой красок и сделав искусство еще более доступным, отвечающим развитию современной жизни. Рождение этого вида искусства произошло во второй половине XIX столетия с полным утверждением хромолитографии и появлением на улицах множества плакатов, приглашающих посетить концерты в знаменитых увеселительных заведениях, многочисленные празднества и другие события бурной городской жизни. Расцвет этого вида искусства во Франции – «прекрасная эпоха»², настолько быстро менявшая мир, что именно афиша могла ухватить и отразить эти новации, изменения и достижения столь же ярко и быстро.

Последнее десятилетие XIX в. объединило искусство с индустрией, породив плакат рекламного типа, который не просто отражал промышленное и торговое развитие эпохи, но и поднялся на высокий художественный уровень, будучи создаваемым ведущими мастерами своего времени. Именно в этот период появляется столь универсальное художественное произведение, являющееся одновременно и отзвуком происходивших изменений, и искусством, доступным любому человеку, и вместе с тем предметом, достойным коллекционирования. Последнее качество захватило французское общество второй половины 1890-х гг., породив явление афишемании. Однако плакаты хорошего качества далеко не всегда доставались собирателям, не говоря уже об их ограниченном тираже. К тому же мастера других стран, таких как Англия и Америка, уже были хорошо известны коллекционерам благодаря многочисленным художественным журналам, публиковавшим на своих страницах копии известнейших работ. Иные традиции, новые художественные решения интересовали публику, которая хотела бы иметь у себя лучшие образцы в целом быстро развивающегося мирового плакатного искусства. Выходом из сложившейся ситуации стало появление нового издания, собравшего в себе лучшие афиши последнего десятилетия XIX в.

С 1895 по 1900 г. в Париже выпускается серия уменьшенных копий популярных плакатов в технике литографии, получившая название «Les Maîtres de l'affiche»³. Данное издание было предназначено для всех любителей и собирателей современных, постоянно появлявшихся работ самых известных и различных мастеров. Идея выпуска, а также художественное и техническое руководство в течение этих пяти лет принадлежали художнику Жюлю Шере, который вошел в историю искусства под именем «отца плаката». Этот мастер был прекрасным живописцем, технически подкованным графиком и умелым предпринимателем, вполне преуспев во всех этих областях. Его работы стали школой для практически всех современных ему мастеров дизайна. Таким образом, знакомство с «Les Maîtres de l'affiche» не представляется возможным без рассмотрения личности Шере и его художественных исканий.

Творчество Жюля Шере в своем развитии прошло значительную эволюцию, приведшую его стиль к тем принципам, которые его наиболее прославили. Однако к 1889–1890 гг.

Шере уже был на пике славы, и последующее десятилетие стало последним в его деятельности как мастера плаката: первые тридцать лет XX в. он почти полностью посвятит живописи и пастелям. Таким образом, говоря о творчестве Шере, нельзя забывать о периоде, предшествующем «золотым годам» становления и развития плаката. Художественные поиски, происходившие с конца 1850-х до начала 1890-х гг., определили не только стиль самого мастера, но и облик плаката эпохи модерна. Художник прошел путь от живописи и графики с романтизированной интерпретацией сюжета в античных формах к афише, по-карикатурному острой, впитавшей дух современных ему оперетт, цирковых представлений и, конечно, опыт предыдущих великих эпох и мастеров.

Отмечая основные вехи в творчестве Шере, нужно особо выделить шесть лет – с 1859 по 1866 г., – проведенные им в Лондоне, где мастер плодотворно и активно работал, в том числе сотрудничал с косметической фирмой Эжена Риммела. Этот факт отмечается в исследованиях: «Риммел не только нанял Шере для создания этикеток для духов, но познакомил с ведущими европейскими художественными центрами и дал ему капитал для открытия печатных фабрик в Лондоне и Париже. Также важно, что он обучил Шере принципам дизайна Королевского общества искусств. Один из них гласит: «Дизайн должен совпадать с целью предмета»⁴. Вернувшись в Париж, Шере в своих работах переходит к более реалистической трактовке сюжетов. Стремясь показать суть рекламируемого предмета или события, он использует образы героев театральных сценок и цирковых артистов, чьи роли и амплуа еще более заостряются с помощью карикатурных форм.

Творческий метод художника представляет собой определенную схему, по которой создавались все его произведения. Основой практически каждого плаката Шере является женский образ. Так называемая «шеретка» прославила не только мастера, но и вдохновила многих его последователей. Этой излюбленной моделью была датская актриса и танцовщица Шарлотта Вье, портрет которой описывают исследователи: «Она появляется в плакатах Шере безудержно счастливой, танцующей, смеющейся и беззаботной»⁵. Художник умело адаптировал этот образ практически для любого рекламируемого события или предмета, сделав свою «шеретку» подлинным символом эпохи. На одном из самых знаменитых рекламных плакатов – для сигаретной бумаги «Жоб» – она предстает практически символом эмансипированной женщины конца XIX в. (Илл. 72). Этой афишей 1889 г., ставшей очень популярной, Шере открыл череду заказов от компании художникам-плакатистам. Такие мастера, как Жорж Меньер и Альфонс Муха, подхватили этот удачный образ, представив его в собственной творческой интерпретации. Здесь же перед нами молодая девушка в ярком желтом платье, стоящая вполоборота, с кокетством поглядывающая на зрителя и выпускающая сигаретный дым, который будто бы облаком окутывает ее фигуру. Композиция идеальна, в ней нет ничего лишнего. Колористическое решение также совершенно гармонично. Как известно, Шере работает с помощью четырех камней. В данном случае: желтый, синий, красный цвета и кроющийся четвертый. Желтый на синем, яркие красные буквы – все это работает на создание динамичного запоминающегося образа. Закругленные линии, рисующие силуэт, продолжены в оформлении шрифта букв, они будто бы вторят закручивающемуся по спирали движению внутри плакатного пространства. Вертикальный формат афиши напоминает панно, что всегда будет присуще работам Шере. Таким образом, художник создал не только эффектный образ, но работу, содержащую основные черты модерна. Однако практически все плакаты Шере 1890-х гг. – наиболее блестящего периода творчества мастера – имеют схожие принципы построения и могут быть проанализированы по аналогичной схеме. Например, афиша для «Саксо-

лейн» (Илл. 71) – компании по производству масла для ламп, чье сотрудничество с Шере было довольно продолжительным. Динамичная женская фигура с зажженной лампой в руках будто бы находится в некоем круговороте. Волосы женщины развеваются, ее поза излучает уверенность. В этой рекламе художник представляет довольно интересную интерпретацию образа парижской домохозяйки конца столетия: именно таков образ данной рекламы. Колористическая схема идентична предыдущему варианту, нижнюю часть листа пересекает текст.

Примером многофигурной композиции у Шере могут служить афиши, анонсирующие различные увеселительные места и мероприятия. На протяжении 1890-х гг. художник сотрудничал с современной Оперой Гарнье. Каждый год мастер создавал плакат, объявляющий о ежегодном зимнем бале-маскараде. Рассмотрим работу 1897 г. На первом плане вновь предстает знаменитая «шеретка» в желтом платье с веером в руке, сидящая на столе, но будто бы приглашающая к танцу. Рядом – букет цветов, позади – другие участники праздника: джентльмены в шляпах, персонаж в костюме клоуна. Образ производит по-настоящему радостное впечатление. Перед нами опять закручивающееся пространство, вневременное действие и привычная колористическая схема. Женский образ в любом случае главенствует.

Необычные элементы и решения появлялись в заказных плакатах для другого рода событий. Шере выполнил две работы для Общества помощи семьям, пострадавшим от кораблекрушений. Плакат 1890 г. представляет собой целую историю семьи моряка, проводившей его в море и потерявшей в результате кораблекрушения. Афиша построена на основе черного, серого и коричневого оттенков в знакомой манере художника. Тем не менее реалистическое изображение персонажей кажется достойным внимания. Интересной деталью является текст рекламируемого события: он занимает нижнюю часть листа и несколько не акцентирует на себе внимание. В данном случае изображение говорит само за себя, посылая зрителю просьбу о помощи.

Обзор выбранных работ ставил своей целью продемонстрировать определенные творческие каноны Жюль Шере. Найденный им женский образ является доминирующим в его работах на протяжении 1890-х гг. Характерные черты «шеретки» стали знаковыми для самого художника. Цветовая гамма чаще всего одна и та же. Практически всегда используются красный или синий цвета для написания слов текста. Их расположение на листе может быть различным, но всегда обращает на себя внимание. Эта особенность присуща плакатному творчеству некоторых учеников Шере, а также афишам Тулуз-Лотрека, который еще более развивал данный элемент: например с помощью троекратного повторения.

Значение работ Жюль Шере для плакатного искусства всегда будет рассматриваться как определяющее. Его творческие принципы однозначны, даже несколько схематизированы, но именно они создали образ афиши уже в ее новейшем значении. Декоративно-аллегорический стиль мастера стал ключом для множества последующих живописных явлений, став одной из основ эры, известной как «прекрасная эпоха», и передавая ее художественный дух. Однако не менее важной составляющей успеха оказалась и разработанная Шере стратегия развития и продвижения искусства плаката.

В 1866 г., вернувшись из Лондона, Жюль Шере основывает собственную типографию, оснащенную огромным печатным прессом, привезенным из Лондона. Это был не первый коммерческий опыт художника. В первой половине 1860-х гг. он открывает предприятие в Лондоне, просуществовавшее до 1869 г. Дальнейшее же развитие французского отделения было таковым: в 1881 г. Шере передал часть своего предприятия издательству Шекс.

Следующие девять лет он посветил созданию афиш в собственном ателье, при этом осуществляя художественное руководство типографией.

В 1889 г. художник получает золотую медаль на Всемирной выставке, в том же году проводится большая ретроспектива его работ. В 1890 г. Шере становится кавалером ордена Почетного легиона в звании «творец индустриального искусства». Эти события весьма важны для понимания места мастера в бурном развитии искусства его эпохи.

К началу 1890-х гг. печатное издательство художника процветало и работало в полную силу. В 1890 г. печатное отделение и художественная студия были объединены под одной крышей и одним названием – типография Шекс⁶. Именно здесь про проекту и под руководством Шере начали печатать ежемесячную серию «Les Maîtres de l'affiche», представившую собой подборку самых известных плакатных творений своей эпохи. Мастер лично отбирал плакаты и приглашал художников для создания специальных листов и обложки издания. Кроме того, он является самым публикуемым автором – в каждом выпуске первый эстамп представлял его афишу.

Серия «Les Maîtres de l'affiche» ежемесячно выпускалась с декабря 1895 по ноябрь 1900 г. и насчитывала шестьдесят выпусков. Каждый месяц подписчики получали четыре несброшюрованных листа, которые назывались «мэтрами» и представляли собой уменьшенные копии самых известных афиш 1890-х гг. Кроме того, для имевших годовую подписку было выпущено шестнадцать «специальных листов», которые являлись эксклюзивными авторскими литографиями известнейших мастеров. Всего за пятилетнее существование серии было выпущено двести сорок «мэтров» и шестнадцать «специальных листов». Можно было купить выпуски отдельно без подписки, а также в конце каждого года выпускалась подшивка со всеми листами за прошедшие двенадцать месяцев в специальной обложке, дизайн которой создал Поль Бертон, один из мастеров афиши, также представленный в этой серии. Цена по подписке составляла двадцать семь франков в год, а отдельный выпуск стоил два с половиной франка.

Кроме того, каждый лист серии оформлялся особым образом. В левом нижнем углу находился порядковый номер, и по кромке шла надпись «типография Шекс». В правом нижнем углу – особый печатный знак: сидящая элегантно одетая дама, на лице которой улыбка, своим жестом приглашает нас полюбоваться плакатами. К тому же данный рисунок появлялся на обложке каждого отдельного выпуска.

Каждый лист серии печатался на качественной и плотной бумаге, что являлось большим плюсом для любителей и коллекционеров афиши. Размер всегда был одинаковым – 29 × 40 см, он был гораздо меньше оригинального. В итоге эти факторы сыграли в пользу «Les Maîtres de l'affiche»: набор небольших качественных эстампов стоил столько же, сколько оригинальный плакат. И умелые коллекционеры выбрали первый вариант. Афиши в это время, несмотря на свою высокую популярность и несомненные художественные достоинства, печатались на дешевой газетной бумаге, а их большой размер создавал некоторые неудобства для их собирания. Поэтому ведущие художественные, газетные и журнальные издания печатали на своих страницах уменьшенные копии, выпускали специальные приложения с повторениями известнейших плакатов. Создатель «Les Maîtres de l'affiche» пошел дальше и соединил все возможные преимущества.

Невероятное количество ярких художественных имен, представленных в серии, отмечается в единственной монографии, посвященной рассматриваемому изданию: «Из более чем 96 мастеров, представленных в “Les Maîtres de l'affiche”, некоторые были выдающимися художниками и мастерами плаката на различных этапах их карьеры: Тулуз-Лотрек, Боннар, Грассе, Валлоттон. Другие были иллюстраторами и карикатуристами рассматри-

ваемого периода, также известными коллекционерам: Форен, Каран Д'аш, Ибельс, Буте де Монвель, Леандр. Но среди них были и те, чьи имена у нас ассоциируются с понятием «плакат», первооткрыватели, покорившие новое общество: Шере, Муха, Стейнлен, Беггарстафф, Грассе, Пенфилд, Перриш, Бредли, Херди... список может продолжаться бесконечно»⁷. Такая классификация может быть спорной, но в любом случае она отмечает наиболее известные имена и показывает интернациональность этого проекта. К тому же вполне объяснимым выглядит то, что вместе с отмеченными именами художников, которые можно определить как первый круг, должен существовать и второй. К нему относятся мастера, сравнительно не столь сильные и яркие в области искусства плаката, но в целом известные в афишном творчестве 1890-х гг. Среди них мы можем отметить Фредерика-Огюста Казальса, Люсьена Мейтвиве, Этьенна Моро-Нейллатона, имевших опыт работы с различными периодическими изданиями и коммерческими предприятиями. При этом перечень имен представляется действительно внушительным и является слишком широким для полного его воспроизведения в рамках данной работы.

Кроме того, на основе материала серии «Les Maîtres de l'affiche» мы получаем возможность ознакомиться с единичными плакатными работами известных мастеров живописи. Пьер Пюви де Шаванн, Морис Дени, Феликс Валлоттон работали в афише. Рассмотрение их произведений дает возможность увидеть применение чисто индивидуальных приемов художников в непривычной для них области, а также и попытки разработать что-то новое. Однако, несмотря на значимость этих имен, мы не можем с абсолютной уверенностью причислять их работы к авангарду плакатного искусства 1890-х гг.

Приоритет французской школы среди листов «Les Maîtres de l'affiche» является неоспоримым фактом, доказывающим к тому же ее главенствующее положение в плакатном искусстве 1890-х гг. Однако нельзя забывать, что другие страны также представлены в издании и расширяют тем самым наше представление об афише рубежа веков. В целом факт создания и выпуска столь широкомасштабной серии художником, который определял вкус и моду своего времени, стоит рассматривать как большое достижение и интереснейшее явление. Облик издания «Les Maîtres de l'affiche» и его существование определялись именно Жюлем Шере, чье творчество положило начало новой области искусства, отразившей многие значимые процессы художественной жизни рубежа веков как нельзя полно и удачно. Представление и рассмотрение творчества одного из величайших мастеров плаката и истории его проекта кажется достойным дополнением к изучению искусства конца XIX в., где афиша занимает свое важное место.

«Les Maîtres de l'affiche» дает нам возможность представить себе развитие плакатного искусства на самом его пике – с 1890 по 1900 г. 1900 г. стал не только годом окончания публикации рассматриваемого издания. Эта дата может считаться завершением «первого» этапа развития искусства афиши. С начала XX в. Жюль Шере переключается на живописные работы, в 1901 г. умирает Анри де Тулуз-Лотрек – мастер, совершивший подлинный переворот в плакатном искусстве. Мы больше не встретим афиш Пьера Боннара. Теофиль Стейнлен все больше отходит к остросоциальному, политическому искусству, в том числе и в области афиши. Продолжает работать Альфонс Муха, но его произведения являются повторениями блестящих идей 1890-х гг. Конечно, появляются новые мастера, но их работы уже сильно отличаются от рассматриваемого десятилетия. В целом плакат 1890-х гг. может рассматриваться как отдельное замкнутое явление со своими событиями, свершениями и закономерностями, обнаружить, изучить и систематизировать которые в полной мере позволяет материал, представленный в «Les Maîtres de l'affiche».

Примечания

¹ Исследование выполнено в рамках НИР «Традиционное и современное искусство в России и Западном мире в контексте общеевропейских интеграционных процессов: модульное структурирование». Мер. 2. Проведение фундаментальных научных исследований по областям знаний, обеспечивающим подготовку кадров в СПбГУ. 5.38.100.2012

² *Belle époque* (франц.).

³ «Мастера плаката».

⁴ *Collins B.R.* The Poster as Art; Jules Chéret and the Struggle for the Equality of the Arts in Late Nineteenth-Century France // *Design Issues*. 1985. Vol. 2. No. 1. P. 43.

⁵ *Barnicoat J.* A concise history of posters, 1870–1970. New York, 1972. P. 20.

⁶ Imprimerie Chaix.

⁷ *Appelbaum S.* The Complete «Masters of the Poster». New York, 1990. P. III.