

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

Actual Problems of Theory and History of Art

III

Collection of articles

**St. Petersburg
2013**

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

Актуальные проблемы теории и истории искусства

III

Сборник научных статей

Санкт-Петербург
2013

УДК 7.061
ББК 85.03
А43

Редакционная коллегия:

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

Editorial board:

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

Рецензенты:

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

Reviewers:

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

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

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

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

ISBN 978-5-91542-230-7

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

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

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

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

© Авторы статей, 2013
© Исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета
© Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

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

Содержание Contents

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

ВИК. Бергство в Петербург
VIK. Flight to Petersburg 18

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА ART OF THE ANCIENT WORLD

Н.К. ЖИЖИНА. На перекрёстке проблем, или Возраст актуальности: история античного искусства как составляющая общих вопросов антиковедения
DR. NADIA С. JIJINA. On the Crossroads of Knowledge or the Age of Topicality: Problems of Greek and Roman Art as Part of General Classical Studies..... 20

Н.А. НАЛИМОВА. Слепки из Байи: между оригиналом и копией (к проблеме исследования греческой бронзовой скульптуры классического периода).
NADEZHDA A. NALIMOVA. Casts from Baia: between the Original and Copy (Researching Greek Bronze Sculpture of the Classical Period) 24

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

Е.В. МОГИЛЕВСКАЯ. Акварельная пелика из раскопок А.Е. Люценко в некрополе Пантикапея. Вопросы датировки, атрибуции и семантики изображения.
EKATERINA V. MOGILEVSKAYA. An "Aquarelle" Pelike from A.E. Liutsenko's Excavations of the Pantikapaion Necropolis: the Problems of Date, Attributing and Semantic 43

Е.С. ИЗМАЙЛИКИНА. Проблема отражения греческой, римской и восточной архитектурной традиции в малоазийских ордерных сооружениях эллинистического и римского времени
EKATERINA S. IZMAILKINA. The Problem of Greek, Roman and Oriental Architectural Tradition Penetration into Classical Order Constructions in Asia Minor of Hellenistic and Roman Times 49

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

А.С. КОСТРОВА. К вопросу о строительстве римских городов в Нарбоннской Галлии в I веке до н. э. – II веке н. э.
ANNA S. KOSTROVA. To the Problem of Specific Features of Roman Architecture in the Cities of Gallia Narbonensis in the 1st Century BC – 2nd Century AD 65

К.Б. КОСЕНКОВА. Сиракузские метаморфозы: к проблеме преемственности архитектурных решений от античности к христианству (на примере храмов Великой Греции)
CATHERINE B. KOSENKOVA. The Syracuse Metamorphoses: to the Problem of Successive Architectural Transformations from Antiquity to Christianity (as Exemplified by the Temples of Graecia Magna)..... 74

Е.Н. ДМИТРИЕВА. Феномен классицизма и античная дактилиотека графа Л.А. Перовского ELENA N. DMITRIEVA. The Phenomenon of Neoclassicism and Count Lev A. Perovsky's Dactylotrocha of Antique Engraved Gems	86
Е.Ю. ТРИФОНОВА. Ещё раз о статуе философа из собрания Государственного Эрмитажа EKATERINA YU. TRIFONOVA. Once Again about the Statue of Philosopher from the Collection of The State Hermitage Museum	92
Д.С. ВАСЬКО. Одесский коллекционер Е.А. Шуманский. История одной продажи DMITRY S. VASKO. An Odessa Collector Eugene A. Shumansky: a Story of One Sale.....	99

ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО EASTERN CHRISTIAN ART

А. АВАЛЬЯНО. Поэт и архитектор: размышление о византийских эпиграммах ALESSANDRA AVAGLIANO. The Poet and the Architect: a Consideration on Byzantine Epigrams.....	106
Л.Ш. МИКАЕЛЯН. Некоторые композиционные схемы и иконографические мотивы в раннехристианской скульптуре Армении в свете сасанидских влияний LILIT SH. MIQAELYAN. Some Compositional Schemes and Iconographic Motives in Early Christian Sculpture of Armenia in the Light of Sassanian Influence	112
З.А. АКОПЯН. Раннесредневековая скульптура Гугарка и Картли. Вопросы художественного стиля и мастерских DR. ZARUNY HAKOBIAN. Early Mediaeval Sculpture of Gugark and Kartli. The Problems of the Artistic Style and Workshops	123
С.В. МАЛЬЦЕВА. Проблема прототипов и хронологии построек последнего периода сербского средневекового зодчества (к историографии вопроса) SVETLANA V. MALTSEVA. On the Prototypes and Chronology of Buildings of the Last Period of Mediaeval Serbian Architecture (Some Remarks on the Historiography).....	134
А.В. ЩЕРБАКОВА. Мраморная декорация интерьера кафоликона Осиос Лукас в Фокиде ALEXANDRA V. SHCHERBAKOVA. Marble Decoration of the Interior of the Catholicon of Hosios Loukas in Phocis	141
Л. БЕВИЛАКВА. Представление прошлого в Византии. Споллии с фигуративными изображениями на городских воротах Никеи (XIII век) DR. LIVIA BEVILACQUA. Displaying the Past in Byzantium. Figural "Spolia" on the City Gates of Nicaea (13 th Century).....	145
С.Н. ТАТАРЧЕНКО. К вопросу об интерпретации центрального сюжета росписи в апсиде церкви Богоматери в Кинцвиси (Грузия): историографический аспект SVETLANA N. TATARCHENKO. On the Interpretation of the Image in the Central Part of the Apse Decoration of the Church of the Mother of God of Kintsvisi Monastery (Georgia): Historiographical Aspect...	151
Е. ГЕДЕВАНИШВИЛИ. Изображение Страшного Суда в росписях храма в Икви. DR. EKATERINE GEDEVANISHVILI. The Representation of the Last Judgment in the Ikvi Murals	157
Л. РИККАРДИ. Польза по необходимости: проект каталога «житийных икон» в византийской и средневековой монументальной живописи Южной Италии LORENZO RICCARDI. Out of Necessity Comes Virtue: A Preliminary Index of "Hagiographical Icons" in the Byzantine and Medieval Wall-Painting in Southern Italy.....	163

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

ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО OLD RUSSIAN ART

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

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII–XX ВВ. RUSSIAN ART OF THE 18th – 20th CC.

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

К.В. СМИРНОВА. Нереализованные конкурсные проекты мемориалов героям и жертвам Великой Отечественной войны XENIYA V. SMIRNOVA. Unrealized Projects of the Contests for Memorials to Heroes and Victims of the World War II	326
У.П. ДОБРОВА. Оп-арт в творчестве А. Андреевой (1917–2008): истоки стиля ULYANA P. DOBROVA. Op Art in the Works of A. Andreeva (1917–2008): Sources of the Style	332
Т.В. ШЛЫКОВА. Традиции русского авангарда в педагогической практике рубежа XX–XXI веков (на примере педагогической деятельности А.В. Кондратьева) TATIANA V. SHLYKOVA. Traditions of Russian Avant-garde in Teaching Practice at the Turn of the 20 th – 21 st Centuries (as Exemplified in Pedagogical Work of A.V. Kondratyev)	339
А.С. ЛООГА. Вик. Творческий метод и символика в живописной серии «Бегство в Петербург» ANASTASIYA S. LOOGA. Vik. Creative Method and Symbolism in a Pictorial Series «Flight to Petersburg»	343
А.С. ГОРЛЕНКО. Образ исторической личности в городском скульптурном памятнике рубежа XX–XXI веков в Санкт-Петербурге: опыт текстуального анализа ALINA S. GORLENKO. The Image of a Historical Personality in the Urban Sculptural Monument in St. Petersburg at the Turn of the 20 th – 21 st Centuries: Applying Textual Analysis	347
Е.Н. ТИМОФЕЕВА. Изучение, сохранение и развитие кружевоплетения русского населения Татарстана в конце XX – начале XXI века EKATERINA N. TIMOFEEVA. Lace-Making by Russian Population in Tatarstan in the End of the 20 th – Beginning of the 21 st Century: Study, Preservation and Development	353
Е.В. ШЕВЕЛЕВА. Частные музеи г. Каргополя Архангельской области и его окрестностей: феномен в контексте развития этнотуризма в регионе ELIZAVETA V. SHEVELYOVA. Kargopol's Private Museums of the Arkhangelsk Region and the Surrounding Area: the Phenomenon in the Context of the Development of Ethnic Tourism in the Region»	359
А.В. АЛЕКСЕЕВА. Синестезия в искусствоведении. Специфика интерпретации термина ANNA V. ALEKSEEVA. Synesthesia in Study of Art. Specificity of the Term	363

ЗАПАДНОЕ ИСКУССТВО XV–XX ВВ. WESTERN ART OF THE 15th – 20th CC.

М.А. ЛОПУХОВА. Реконструкция древности и воображаемая античность в живописи Андреа Мантеньи и Филиппино Липпи MARINA A. LOPUKHOVA. Imaginary and Reconstructed Antiquity by Andrea Mantegna and Filippino Lippi	369
П.А. АЛЁШИН. Бенедетто Варки и теория искусства эпохи Чинквеченто PAVEL A. ALYOSHIN. Benedetto Varchi and the Cinquecento Art Theory	375
В.Н. ЗАХАРОВА. Современное искусствоведение о портрете итальянского Возрождения: актуальные методы и проблемы исследования VERA N. ZAKHAROVA. Modern Art History on Italian Renaissance Portraiture: Topical Methodologies and Issues of Research	381
Л.А. ЧЕЧИК. Древнееврейские надписи в Венецианской религиозной живописи эпохи Возрождения LIYA A. CHECHIK. Ancient Jewish Inscriptions in Venetian Religious Painting of Renaissance	388

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

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

И.М. Сони́на

(РГПУ имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург)

Специфика и эволюция бытового жанра в испанской живописи XVII века

Бытовой жанр — один из самых древних жанров изобразительного искусства. Между тем в испанской живописи он получил развитие лишь в XVII в., чему немало способствовало обновление испанского общества, связанное с Реформацией, появление новых веяний в европейском изобразительном искусстве и знакомство испанских художников с жанровой живописью Италии, Голландии и Фландрии.

Искусство жанровой живописи всегда привлекало художников своим жизнеподобием. Обратившись к бытовому жанру, испанские живописцы XVII столетия первое время находились под влиянием искусства Италии, Голландии и Фландрии и лишь со временем обрели собственный «голос», привнеся в искусство Испании новое видение, новые образы и новые художественно-выразительные приемы.

Искусство испанской живописи XVII в. не раз являлось предметом специальных научных исследований, однако отечественных и зарубежных ученых привлекали, главным образом, феномен искусства «золотого века» и творчество отдельных его представителей. Искусство же мастеров бытового жанра до сих пор изучено недостаточно. Так, до настоящего времени не исследована эволюция жанра в испанском искусстве, отсутствует его классификация. Все перечисленное свидетельствует о важности, актуальности и необходимости изучения этой значимой составляющей испанской живописи. Вместе с тем исследование эволюции и специфики бытового жанра в испанском искусстве XVII в. имеет немаловажное значение в контексте изучения теории изобразительного искусства.

Касаясь вопроса научной разработанности заявленной в названии темы, следует назвать в первую очередь труды зарубежных авторов. Это книга «Искусство живописи» Франсиско Пачеко [10], сочинение Антонио Паломино «Музей живописи и оптическая скала» [11], «Очерк по истории испанской живописи» Энрике Лафуэнте-Феррари [9], монография Элизабет Трапье «Веласкес» [13], словарь Сеан-Бермудеса, включающий биографии испанских художников XVII в. [7], а также труды Марианны Харасты-Такач, затрагивающие испанский бытовой жанр («Испанские мастера» (1966) [12], «Испанская жанровая живопись в семнадцатом веке» (1983) [8]).

Среди отечественных исследований выделяются монографии таких ученых, как К.М. Малицкая («Испания», 1935) [6], Т.П. Знамеровская («Рибера», 1981) [2], Т.П. Каптерева («Веласкес», 1961) [4], Л.Л. Каганэ («Испанская живопись XVI–XVIII веков в Эрмитаже», 1977) [3], а также А.Н. Бенуа, автор «Истории живописи» [1].

Перечисленные труды составляют весомый вклад в изучение испанской живописи и подсказывают пути дальнейших исследований. В их число должны входить вопросы изучения влияния, испытываемого испанским искусством, начиная с конца XVI столетия, а также вопросы восприятия испанским обществом окружающей действительности и отражения этого восприятия в живописи испанских мастеров. Сущностной проблемой, требующей специального научного рассмотрения, является проблема эволюции и специфики бытового жанра в искусстве Испании XVII столетия, определение места этого жанра в контексте искусства эпохи и жанровой живописи.

Исследователи, не раз поднимавшие вопрос о влиянии, испытанном испанскими живописцами XVII в., были единодушны в том, что в основе этого влияния лежал интерес художников к окружающей действительности, который был обусловлен их национальными особенностями. Вместе с тем повсеместное увлечение искусством знаменитого Микеланджело да Караваджо, живой интерес к произведениям Питера ван Лара, известного как Бамбоччо, и его последователей, а также широкое распространение гравюр Якоба Матама с картин Питера Артсена и Иоахима Бекелара не могли не найти отклик в искусстве Испании и не повлиять на образный и композиционно-колористический строй произведений испанских мастеров. Как представляется, определить степень этого влияния может позволить сравнительный анализ содержательных, образно-композиционных и художественно-выразительных особенностей произведений испанских художников и мастеров голландского, фламандского и итальянского искусства.

Духовность, присущая испанской живописи, во многом обусловлена связью испанской художественной литературы с бодегоном — новым жанром живописи, сочетавшим в себе элементы бытовых сцен с небольшим числом персонажей, и натюрморта. В отличие от искусства Италии, в котором, начиная со второй трети XVI в. первостепенное значение уделялось внешним и формальным задачам, испанских мастеров интересовало в первую очередь внутреннее содержание, причем непременно национально окрашенное и отличное от традиционных сюжетов. Решающее воздействие на испанское искусство оказывала реальная действительность.

Как известно, Тридентский вселенский собор 1545–1563 гг., ставший отправной точкой Контрреформации, призывал художников к расширению тематики их произведений, приданию им большей выразительности и доступности для зрителей. Во многом благодаря этому в изобразительном искусстве появились ранее не использовавшиеся сюжеты, а трактовка эпизодов священной истории приблизилась к реальности. На протяжении столетия происходила эволюция интерпретации содержания произведений живописи и формы их воплощения: от строгости и сдержанности — к открытости выражения чувств и внешней декоративности.

Наиболее значительные завоевания живописи испанского реализма относятся к первой половине XVII в., и связаны они с творчеством Эль Греко (1541–1614), с 1576 г. проживавшего в Толедо. Искусство этого мастера буквально разрушило скованность испанской живописи прежних лет. Его аллегорические полотна, такие как картина «Басня» (около 1580, Прадо), больше напоминают реальную действительность. При этом художника никак нельзя отнести к реалистам или натуралистам, он, скорее, является выразителем испанского мистицизма.

Спустя годы подобные тенденции проявились также в творчестве Хуана дель Майно и Педро Орренте, прозванного «испанским Бассано». В работах этих художников нашли выражение итальянские мотивы, но в традиционных произведениях каждого из мастеров появились пусть незначительные, но ярко характеризующие современный быт детали. Так, в образах пастухов, пришедших поклониться Младенцу Христу, в одноименной картине Майно легко узнать испанских крестьян со скромными дарами. И хотя картина «Поклонение пастухов» (1612–1613, Прадо) представляет собой пример религиозной живописи, в ней также присутствует отпечаток интереса нового поколения художников к окружающей действительности. По существу, автор заострил внимание на двух эпизодах из реальной жизни. Это мать, с бесконечной нежностью любящая своим ребенком, и двое пастухов в скромных одеждах, эмоционально реагирующие на чудо новой жизни.

В героях этого произведения легко узнаются деревенские мальчишки, типичные испанцы, призванные сделать изображаемую сцену доступнее для понимания простого народа.

Ряд произведений испанской жанровой живописи начала XVII столетия включает в композицию натюрморт. Это, например, «Сцена на рынке» Хуана Эстебана де Убеда (1606, Музей изобразительных искусств, Гранада), картина «Продавщица птицы» Алехандро де Лоарте (1626, Прадо), воссоздающая образ истинно испанской лавки и трактира, наконец, полотна Санчес Котана фра Хуана, создателя бодегона, сочетающего в себе элементы бытовой сцены и натюрморта. Даже его произведения на религиозную тематику могли носить жанрово-бытовой характер. Так, в картине «Богородица будит Младенца» (1603, Музей изобразительных искусств, Гранада) художник изобразил Марию в образе обычной женщины, встающей ночью к кровати своего ребенка.

В первой половине XVII в. испанская живопись вступила на путь реализма. Начало этому положило поколение живописцев, работавших в местных художественных центрах, вдали от придворного искусства, главным образом, в Севилье и Валенсии. Живописцы, к которым прежде всего следует отнести Франсиско Рибальту, Хуана де Роэласа и Франсиско Эрреру Старшего, в своем творчестве обращались к разным жанрам, но приоритетными для них были портрет и религиозные композиции. Именно они и явились проводниками натурализма в испанское искусство.

В целом же в начале XVII в. испанская живопись оставалась верной религиозной тематике, хотя интерес художников к передаче окружающей действительности вносил новые штрихи в создание традиционно канонических образов святых и способствовал проявлению индивидуальности авторов. Таким образом, в XVII в. основные достижения испанских живописцев состояли в трактовке религиозных сюжетов как реальных, происходивших на земле, среди людей и, что особенно важно, среди вполне узнаваемых народных типов (Илл. 157).

Интересом к душе человека и вместе с тем суровой религиозностью пронизано творчество испанского караваджиста Хосе де Рибера, воссоздавшего в своих произведениях национальную характерность образов, любовь к драматическим сценам, трактованным столь реалистично, сколь это было совместимо с религиозными сюжетами. Так, картина Рибера «Мученичество св. Филиппа» (по другой версии — св. Варфоломея) (1639, Прадо) представляет собой воплощение на холсте жестокой жизненной правды. В образе же самого святого видны черты реальной модели.

Более многогранно Рибера характеризует человека в произведениях, стоящих вне религиозного сюжета, в изображениях так называемых философов. В них автор далек от аллегорической трактовки образов. В центре его внимания — конкретная натура, отдаленно взятая личность, индивидуальность, которую он вводит в аллегорическую композицию. Следует отметить, что все образы «философов» не только индивидуальны, но и подчеркнута простонародны. Для достижения этого эффекта свои «модели» Рибера находил среди типичных представителей народных низов — бродяг и нищих. В картине «Хромоножка» (1642, Лувр) — первом по-настоящему жанровом полотне в творчестве Рибера, сочетающем парадный портрет и жанровую сцену, мастеру удалось не только создать психологический портрет подростка-хромоножки, но и заострить внимание на социальных проблемах.

Рибера поставил целью изобразить в картине взятую с улицы натуру во всей ее неприкрашенности. Поиски жанрового решения темы привели его к созданию произведений реалистических по сути и связанных с народной идеологией, национальных по форме.

Все это дает основание считать творчество Хосе де Риберы началом «золотого века» испанской культуры.

Бытовой жанр как самостоятельный жанр изобразительного искусства ввел в испанскую живопись XVII в. Диего Родригес де Сильва Веласкес. Как представляется, именно с картины «Завтрак» (около 1617 – 1618, Государственный Эрмитаж) началась история подлинного бытового жанра в испанской живописи. За этой картиной последовали созданные в 1618–1620 гг. севильские бодегоны «Старая кухарка» (1618, Национальная галерея Шотландии, Эдинбург), «Двое юношей у стола» (около 1618, Музей Веллингтона, Лондон), «Музыкальное трио» (около 1620, Картинная галерея, Берлин), «Продавец воды в Севилье» (1623, Музей Веллингтона, Лондон). К поиску нового, самостоятельного пути в искусстве Веласкес обратился в ранних своих произведениях. Апогей же развития творчества мастера связан с его жанровой живописью, перешагнувшей границы испанского искусства.

К европейской живописи XVI в. восходят полотна Веласкеса «Христос в доме Марфы и Марии» (около 1618, Национальная галерея, Лондон) и «Кухонная сцена с ужином в Эммаусе» (около 1620, частное собрание), представляющие собой библейские сюжеты, трактованные с точки зрения бытовой и психологической составляющих.

В своих произведениях Веласкес — придворный живописец Филиппа IV — правдиво изображает и внешний облик, и быт испанцев XVII в. Более того, одинаково убедительной и вместе с тем выразительной предстает на полотнах мастера жизнь всех слоев населения испанского общества. В его произведениях получили отражение не только кухонные бодегоны и уличные сценки, но и жизнь королевского двора, имевшего собственный уклад. Это нашло отражение в деталях парадных портретов. В картине «Менины» (1656, Прадо), например, зритель может условно заглянуть за кулисы парадной обстановки и увидеть там характерную для двора сцену. В картине «Пряхи» (1657, Прадо) Веласкес изображает помещение мастерской по изготовлению шпалер, а также работниц, занятых приготовлением пряжи, и знатных дам, обозревающих готовые ковры.

Проведенное исследование показало, что процесс эволюции испанской жанровой живописи в XVII в. и процесс эволюции творчества Диего Веласкеса можно разделить на три основных этапа. Для первого характерен перелом в миропонимании художников и создание ими жанровых полотен, в основе имеющих библейские, мифологические или аллегорические сюжеты. Второй этап отличается тем, что художники изображают человека во взаимосвязи с окружающим миром, во всей широте своего значения. На третьем этапе жанровый образ становится исходным пунктом формирования замыслов более высокого, нежели прежде, содержательного уровня. На этом этапе и появляются высочайшие достижения искусства Диего Веласкеса.

Определить степень влияния самого Веласкеса на современников довольно сложно. Несмотря на то что он был придворным художником, он так и не создал вокруг себя подлинной школы, которая бы продолжила его поиски, интерес к сюжетам из жизни. Однако некоторые живописцы, обучавшиеся у Веласкеса, — Хуан Баутиста Мартинеса дель Масо, Антонио Пугу и отчасти Антонио Переду, — работая рядом с мастером в его мастерской, также нашли себя в жанровой живописи.

Художники-наследники Веласкеса сделали все что могли для сохранения творческого метода мастера, его манеры и в некотором смысле его идей, но на фоне глубочайшего кризиса, в котором оказалась Испания во второй половине XVII в., в изобразительном искусстве страны наряду с продолжавшими существовать реалистическими традициями шел поиск внешней декоративности и живописных эффектов.

Одним из самых последовательных испанских живописцев, сохранявших традиции реализма и остававшихся верными жанровой тематике, был Бартоломе Эстебан Мурильо — автор жанровых картин, не лишенных сентиментальности и изображающих нищих ребятишек севильских улиц. В его полотнах появились новые для испанской живописи интонации, передающие живую непосредственность персонажей, их искренность. В творчестве же мастера нашло отражение еще одно любопытное ответвление: чистый жанровый портрет.

Моделями для Мурильо, как и для всех его современников, служили люди с улицы, представители социальных низов. Среди них преобладали яркие и подвижные маленькие бродяги, цыгане, нищие, одетые в лохмотья, но никогда не терявшие своей веселости и непосредственности. Так, герой композиции «Мальчик с собакой» (около 1650, Государственный Эрмитаж) сочетает в своем образе и национально-типические, и индивидуальные черты. Художник изобразил типичную жанровую сцену с элементами портрета, привлекающего не тонкостью и изяществом живописного исполнения, а непосредственностью образа. Позднее Мурильо откажется от камерного подхода к сюжету, и это приведет к созданию впечатления эффектного зрелища и декоративной красоты. Тенденции к театрализации, характерные для живописи второй половины XVII в., нашли свое выражение в таких картинах художника, как «Едоки дыни и винограда» (1645–1646), «Маленькие продавцы фруктов» (1670–1675), «Игроки в кости» (1675, все — Старая Пинакотекa, Мюнхен) (Илл. 158).

Следуя традициям живописи «золотого века», Мурильо создавал небольшие по размерам полотна с религиозными сюжетами, насыщенными жанровыми мотивами. В большинстве своем они были связаны с иконографией Богоматери или Святого Семейства. Широкой известностью и любовью зрителей пользуется картина Мурильо «Святое семейство с птичкой» (1650, Прадо), в которой Святое Семейство предстает в виде семьи простого испанского ремесленника, при этом бытовые детали не лишили картину сдержанного, проникнутого глубоким религиозным чувством настроения. Мурильо в своих произведениях никогда не ставил святых на землю, как это делали Рибера и Сурбаран, а напротив, возносил к небу простых людей.

Таким образом, основой, на которой развивалось испанское искусство XVI–XVII вв., явилось наблюдение художниками за окружающей действительностью, что определило новизну и особую свежесть их художественных приемов, яркую индивидуализацию характеров персонажей и выраженную национальную окраску произведений.

Многочисленные ученики и последователи Мурильо испытали влияние искусства мастера. Особенно сказалось оно в жанровых полотнах Педро де Вильявисенсио с его живыми и любопытными мальчишками и Игнасио Ириарте, Антонио дель Кастильо с их крестьянскими пасторальями.

История европейского искусства свидетельствует о том, что исследователи творчества выдающихся мастеров XVII в. сосредоточили основное внимание на пяти странах, в жанровой живописи которых новаторские тенденции проявились наиболее ярко. Это Италия, Испания, Фландрия, Голландия и Франция. Все они обладали собственными национальными художественными школами, и тем не менее произведения их представителей объединяли общая тематика, интерес авторов к жанровому портрету и их любованию окружающими предметами.

Но, в отличие от размаха фламандской живописи, интимности и детализации или же, напротив, гротескности голландской картины, итальянских сцен музицирования и игры

в карты, а также французских семейных сенок с популярными сюжетами, в испанском искусстве на первом месте стояло изображение человека, исполненного характерного для всех слоев испанского общества чувства собственного достоинства.

Живописцы Испании XVII в. ввели в церковную живопись бытовые детали не столько ради придания увлекательности сюжетам, сколько ради сближения религиозных событий и современной жизни, дабы сделать их реальными и понятными широкому зрителю. Для испанской живописи характерно также ощущение единства человека с окружающим его миром, уважительное и любовное отношение к второстепенным деталям. В целом же, исходя из проведенного анализа, можно выявить характерные черты испанской жанровой живописи, объединяющие ее с другими европейскими школами и характеризующие ее неповторимость. К специфическим чертам испанской жанровой живописи XVII столетия следует отнести обращение художников к бодегону с его нетрадиционными сюжетами — сценами в дешевых трактирах или харчевнях и особую трактовку распространенных в то время тем трапезы, рынка, крестьянского труда.

Расцвет бытового жанра в испанской живописи первой половины XVII в. сменило стремление испанских художников угодить вкусам заказчиков, присущее искусству второй половины этого столетия. Пожалуй, никому не удавалось так умело соединять религиозные и бытовые сюжеты, как это делали в своем творчестве испанские живописцы первой половины XVII в. Их умение передавать в своих произведениях индивидуальный характер персонажа, его национальный тип относится к наиболее характерным чертам искусства Испании рассматриваемого периода.

Ценности испанского общества XVII столетия нашли выражение в изображении жизнелюбивых и мудрых героев, уважающих себя и своих собратьев, изображенных в окружении близкого им и понятного каждому испанцу мира вещей. Таким образом, непреходящая ценность произведений бытового жанра в испанской живописи XVII в. заключается не только в их художественно-выразительных, но и в общечеловеческих ценностях.

Литература

1. Бенуа А.Н. История живописи: В 4 т. - СПб.: Шиповник, 1912–1915. - Т. 3. - 512 с.
2. Знаменовская Т.П. Рибера. - М.: Изобразительное искусство, 1981. - 238 с.
3. Каганэ Л.Л. Испанская живопись XVI–XVIII веков в Эрмитаже: очерк-путеводитель. - Л.: Аврора, 1977. - 111 с.
4. Кантерева Т.П. Веласкес. - М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1961. - 172 с.
5. Лившиц Н.А., Каганэ Л.Л., Прийменко Н.С. Искусство XVII века: исторические очерки. - М.: Искусство, 1964. - 408 с.
6. Малицкая К.М. Испания. - М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1935. - 116 с.
7. Cean Bermudez J.A. Diccionario historico de los mas ilustres profesores de las bellas artes en España. - V. 1–6. - Madrid, 1800 (Reedición facsimil: Madrid, 1965).
8. Harasti-Takacs M. Spanish Genre Painting in Seventeenth Century. - Budapest: Corvina, 1983. - 286 p.
9. Lafuente F.E. Breve historia de la pintura espanola. - Madrid: Centro De Estudios Historicos, 1936. - 202 p.
10. Pacheco F. Arte de la pintura. - Madrid: Cátedra, 1995. - 432 p.
11. Palomino A. El Museo Pictorico y Escala optica. - Madrid: Aguilar, 1947. - V. 3. - 466 p.
12. Takacs M. Metres espagnols. - Budapest: Corvina, 1966. - 72 p.
13. Trapier E. Velasquez. - New York: Hispanic Society of America, 1948. - 434 p.