

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

Actual Problems of Theory and History of Art

IV

Collection of articles

**St. Petersburg
2014**

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

Actual Problems of Theory and History of Art

IV

Collection of articles

**St. Petersburg
2014**

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

Актуальные проблемы теории и истории искусства

IV

Сборник научных статей

Санкт-Петербург
2014

УДК 7.061
ББК 85.03
А43

Редакционная коллегия:

С.П. Карпов (председатель редколлегии), Дж. Боулт (Университет Южной Калифорнии), Е.А. Ефимова, Н.К. Жижина, А.В. Захарова (отв. ред. выпуска), А.А. Карев, С.В. Мальцева (отв. ред. выпуска), Н.А. Налимова, Р. Нелсон (Йельский университет), С. Педоне (Римский университет Сапиенца), А.С. Преображенский, А.В. Рыков, А.П. Салиенко, Е.Ю. Станюкович-Денисова, М.В. Соколова, И. Стевович (Белградский университет), И.И. Тучков, А. Якобини (Римский университет Сапиенца)

Editorial board:

Sergey Karpov (chief of the editorial board), John Bowlt (University of Southern California), Elena Efimova, Antonio Iacobini (Sapienza University of Rome), Nadia Jijina, Andrey Karev, Svetlana Maltseva (editor in charge of the present volume), Nadezhda Nalimova, Robert Nelson (Yale University), Silvia Pedone (Sapienza University of Rome), Alexandr Preobrazhensky, Anatoly Rykov, Alexandra Salienko, Ekaterina Stanyukovich-Denisova, Maria Sokolova, Ivan Stevović (Belgrade University), Ivan Tuchkov, Anna Zakharova (editor in charge of the present volume)

Рецензенты:

к. иск. доц. З.А. Акопян (Ереванский государственный университет)
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:

Elena Erdeljan (Belgrade University, Serbia)
Zaruhi Hakobian (Yerevan State University)
Tatyana Ilyina (St. Petersburg State University)
Valery Turchin (Lomonosov Moscow State University)

*Печатается по постановлению Ученого совета исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
и Ученого совета Института истории СПбГУ*

A43 Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 4. / Под ред. А.В. Захаровой, С.В. Мальцевой. – СПб.: НП-Принт, 2014. – 662 с.
Actual Problems of Theory and History of Art: Collection of articles. Vol. 4. / Ed. S.V. Maltseva, A.V. Zakharova. – St. Petersburg: NP-Print, 2014. – 662 p.

ISSN Bib-ID: 2312-2129

Сборник научных статей содержит материалы Международной конференции молодых специалистов, проходившей на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 21-24 ноября 2013 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 21-24, 2013. 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.

© Авторы статей, 2014
© Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
© Институт истории Санкт-Петербургского государственного университета

На обложке использован плакат Игоря Гуровича к спектаклю Петра Фоменко
«Одна абсолютно счастливая деревня». 2012 г.

On the cover: Igor Gurovich, poster for Pyotr Fomenko's performance "An Absolutely Happy Village", 2012.

Предисловие организаторов конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследований, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заинтересованного материального участия, был осознан еще в глубокой древности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Мецената с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созидательного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов «Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финансовой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организационный комитет и участники конференции выражают свою глубокую признательность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

*От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева*

Предисловие директора фонда «Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных программ и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления деятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодействия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и ознакомлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой и организаторы Международной научной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сборника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искусства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломоносова и Фондом «Русский художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Международной научной конференции Института Курто, Кембриджского университета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного научного потенциала и гуманитарного образования.

*Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова*

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Предисловие Foreword.....	12
------------------------------	----

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА ART OF THE ANCIENT WORLD

Е.В. МОГИЛЕВСКАЯ. Миниатюрная ойнохоя из собрания Государственного Эрмитажа: к проблеме датировки, атрибуции и семантики росписи EKATERINA V. MOGILEVSKAYA. A Miniature Oinochoe from the State Hermitage Museum: Problems of Date, Attribution and Semantics of the Image	20
Д.С. ВАСЬКО. Об одной пелике Керченского стиля из собрания Государственного Эрмитажа DMITRII S. VAS'KO. On a Kerch Style Pelike from the State Hermitage Museum	29
Т. КИШБАЛИ. Смерть македонца в Писидии: о термесской «гробнице Алкета» TAMÁS KISBALLI. Death of a Macedonian in Pisidia: The "Tomb of Alketas" in Termessos	39
Е.Н. ДМИТРИЕВА. Хранители и коллекции. Исследование эрмитажного собрания античных резных камней в XX веке ELENA N. DMITRIEVA. Curators and Collections. Studies of the Hermitage Collection of the Antique Engraved Gems in the 20 th Century	50
Н.К. ЖИЖИНА. Образы античности в искусстве XX века. Вновь об актуальности прекрасного NADIA S. JIJINA. Classical Antiquity and the Art of the 20 th Century. More about Actuality of Beauty	61

ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО EASTERN CHRISTIAN ART

С.В. ТАРХАНОВА. Проблема перестройки языческих святилищ в христианские храмы на примере архитектуры северной Палестины позднеантичного периода SVETLANA V. TARHANOVA. The Problem of Transforming Pagan Temples into Christian Churches. The Case of North-Palestinian Architecture of Late Antique Period	79
ФРЕЗЕ А.А. Монастырская архитектура и традиция столпничества в Византии и Древней Руси в IX – начале XIII века ANNA A. FREZE. Monastic Architecture and Tradition of the Stylites in Byzantium and Ancient Rus' in the 9 th – Early 13 th Centuries	90
Д.Д. ЁЛШИН. Об устройстве и расположении лестницы на хоры Десятинной церкви в Киеве DENIS D. JOLSHIN. On the Design and the Position of the Staircase to the Gallery of the Desyatinnaya Church in Kiev.....	99
А.В. ЗАХАРОВА. Принципы группировки изображений святых в византийской монументальной живописи до и после иконоборчества ANNA V. ZAKHAROVA. Principles of Grouping the Images of Saints in Byzantine Monumental Painting before and after Iconoclasm.....	109
Д.А. СКОБЦОВА. Художественные особенности фресок южной капеллы Спасской церкви Евфросиниева монастыря в Полоцке DARIA A. SKOBTSOVA. Artistic Features of the South Chapel Frescoes in the Church of Our Saviour of St. Euphrosyne's Convent in Polotsk	123

С.В. МАЛЬЦЕВА. Триконхи в сербской архитектуре Моравского периода: обзор основных проблем изучения SVETLANA V. MALTSEVA. Triconchs in Serbian Architecture of the Moravian Period: Survey of the Basic Problems.....	131
А.Н. ШАПОВАЛОВА. Роспись церкви Михаила Архангела Сквородского монастыря в Великом Новгороде: архивные документы, экспедиционные исследования и актуальные проблемы изучения ALEKSANDRA N. SHAPOVALOVA. Rediscovering Frescoes of Archangel Michael Church in Skovorodsky Monastery of Novgorod the Great: Archival Documents and Field Research.....	144
П.Г. ЕРШОВ. К проблеме датировки Успенского собора Старицкого Успенского монастыря PETR G. ERSHOV. Assumption Cathedral of the Assumption Monastery in Staritsa: On the Problem of Dating.....	155
Д.С. СКОБКАРЕВА. К истории изучения псковской архитектуры XVI в. DARIA S. SKOBKAREVA. Regarding the History of Studying the Pskovian Architecture of the 16 th Century ...	162
Ю.Н. БУЗЫКИНА. Храмовый образ из Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря: новооткрытое произведение новгородской иконописи XVI века IULIA N. BUZYKINA. Icon of the Transfiguration from Solovki Monastery: a Newly Discovered Masterpiece of the Novgorodian Icon Painting of the 16 th Century.....	173

ЗАПАДНОЕ ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ И НОВОГО ВРЕМЕНИ WESTERN ART FROM THE MIDDLE AGES TO THE 20TH CENTURY

И.Б. АЛЕКСЕЕВА. Интерпретация евангельской притчи о богаче и Лазаре в западноевропейском искусстве XI–XIII веков: пути сложения иконографии IRINA B. ALEKSEEVA. Interpretation of the Evangelic Parable of the Rich Man and Lazarus in the West European Art of the 11 th –13 th Centuries: Origins of Iconography	187
К.Ш. БАРЕКЯН. Средневековый акваманил: оригинал и копия. Новый взгляд на атрибуцию акваманилов из коллекции ГМИИ имени А.С. Пушкина KRISTINA SH. BAREKYAN. A Medieval Aquamanile: Original and Copy. A New Look at the Attribution of the Aquamaniles from the Collection of the Pushkin State Museum of Fine Arts.....	194
К.Й. ФЭЛТ. Вопросы изучения средневекового церковного искусства в Финляндии — Страстной цикл в визуальной и материальной культуре средневековой Финляндии KATJA J. FÄLT. Challenges in Researching Medieval Ecclesiastic Art in Finland — The Passion of Christ in the Visual and Material Culture of Medieval Finland	204
М.В. ДУНИНА. Типология ренессансного палаццо: образ жизни и характер интерьера (на примере палаццо Даванцати) MARIA V. DUNINA. Typology of Renaissance Palazzo: Lifestyle and Design of the Interior. The Example of Palazzo Davanzati	213
У.П. ДОБРОВА. Фреска «Вознесение» Мелоццо да Форли в церкви Санти Апостоли в Риме. Специфика заказа ULIANA P. DOBROVA. “The Ascension of Christ” by Melozzo da Forli in Basilica dei Santi Apostoli in Rome. Specificity of the Commission	222
П.А. АЛЕШИН. Письмо Аньоло Бронзино о скульптуре и живописи PAVEL A. ALESHIN. Bronzino’s Letter about Sculpture and Painting	230
В.Н. ЗАХАРОВА. Дух и форма: Генрих Вёльфлин о портретной живописи итальянского Ренессанса VERA N. ZAKHAROVA. Spirit and form: Heinrich Wölfflin on Italian Renaissance Portraiture.....	238
Л.В. МИХАЙЛОВА. «Триумфальная процессия» императора Максимилиана I. Этапы воплощения проекта LIUDMILA V. MIKHAILOVA. “Triumphal Procession” of the Emperor Maximilian I Habsburg. Project Realization Stages.....	253
М.И. ПОЗДНЯКОВА. Порттики западных фасадов в церквях середины XV – начала XVI века во Франции. Поздняя готика в поиске новых форм MARINA I. POZDNYAKOVA. West Façade Porches in the Churches from the Middle of 15 th to Early 16 th Century in France. Late Gothic in the Search for New Forms.....	261

А.А. САВЕНКОВА. Готическая традиция и архитектура загородных поместий елизаветинской Англии ALEXANDRA A. SAVENKOVA. Gothic Tradition and the Architecture of Elizabethan Great Country Houses.....	270
С.А. КОВБАСЮК. Кермессы и карнавалы: хроматика народных празднований в ренессансных Нидерландах STEFANIYA A. KOVBASIUK. Kermises and Carnivals: Chromatics of Popular Feasts in Renaissance Netherlands.....	279
А. ШЁНИНГ. «Клевета Апеллеса» Даниэля Фрезе — образ, текст и контекст ANNIKA SCHÖNING. Daniel Frese's <i>The Calumny of Apelles</i> — Image, Text and Context.....	287
Я. ЗАХАРИЯШ. Продолжение и возрождение византийской традиции в творчестве Эль Греко JAN ZACHARIAS. Survival and Revival of the Byzantine Tradition in the Art of El Greco.....	295
П.В. ФЕДОТОВА. Французское часовое искусство XVI–XVII веков. Школа Блуа POLINA V. FEDOTOVA. French Horology of the 16 th –17 th Centuries. The School of Blois.....	301
О.Ю. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА. Цветочный натюрморт XVII века: от созерцания — к изучению природы OL'GA YU. PEREVEDENCEVA. Floral Still Life of the 17 th Century: from the Contemplation to the Studying of Nature.....	311
М.А. ИВАСЮТИНА. Пьер-Анри Валансьен — теоретик и живописец MARINA A. IVASYUTINA. Pierre-Henri de Valenciennes: Theorist and Painter.....	318
Е.А. ПЕТУХОВА. Западноевропейский и американский плакат конца XIX века на первой Международной выставке художественных афиш в Санкт-Петербурге 1897 года ELENA A. PETUKHOVA. West European and American Poster at the First International Poster Exhibition in Saint-Petersburg (1897).....	325

ЗАПАДНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА WESTERN ART OF THE 20TH CENTURY AND THE THEORY OF ART

Е.М. ПОНОМАРЕНКО. Фотографические практики итальянского футуризма. Теория визуального EKATERINA M. PONOMARENKO. The Photographic Practices of the Italian Futurism. Visual Theory.....	333
А.В. АЛЕКСЕЕВА. Значение принципов нотной записи для развития языка абстрактного искусства Пауля Клее ANNA V. ALEKSEEVA. The Importance of Musical Notation for the Development of Paul Klee's Abstract Art.....	339
Д.Н. АЛЕШИНА. Британская абстракция. Картины-рельефы Бена Николсона DINA N. ALESHINA. The British Abstraction. Paintings-Reliefs of Ben Nicholson.....	346
А.А. ЗОРЯ. Скульптура Луиз Невельсон: модернистская традиция как основа художественного языка мастера ALINA A. ZORIA. Louise Nevelson's Sculpture: Influence of Modernism on the Artist's Individuality.....	352
А.А. БЕРДИГАЛИЕВА. Феномен отказа от живописи в искусстве XX века ALIYA A. BERDIGALIEVA. The Phenomenon of Rejection of Painting in the 20 th Century Art.....	360
И.А. ШИК. Интерпретация концепции <i>стадии зеркала</i> Жака Лакана в сюрреалистической фотографии IDA A. SHIK. Interpretation of the Jacques Lacan's Concept of "the Mirror Stage" in the Surrealist Photography.....	368
М.В. РАЗГУЛИНА. Антон Эрэнцвейг и проблемы психологии абстрактного искусства MARIA V. RAZGULINA. Anton Ehrenzweig and the Problems of Psychology of Abstract Art.....	374
А.В. РЫКОВ. Дискурс эстетизма/тоталитаризма (К социополитической теории авангарда) ANATOLII V. RYKOV. Discourse of Aestheticism/Totalitarianism (On Sociopolitical Theory of Avant-garde).....	381
С.В. ХАЧАТУРОВ. Феномен пустой рамы в искусстве Нового времени SERGEY V. KHACHATUROV. The Phenomenon of an Empty Frame in the Art of the Modern Times.....	392

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКА RUSSIAN ART OF THE 18TH – EARLY 20TH CENTURY

Е.Ю. СТАНЮКОВИЧ-ДЕНИСОВА. Чертежи петербургских церквей 1740-х годов из Тессин-Хорлеманской коллекции EKATERINA YU. STANYUKOVICH-DENISOVA. The Architectural Drawings of St. Petersburg Churches of 1740's from the Tessin-Hårlemann Collection	401
З.В. ТЕТЕРМАЗОВА. Обратное «отражение». К вопросу о живописных портретах второй половины XVIII века, исполненных с гравированных оригиналов ZALINA V. TETERMAZOVA. Reverted "Reflection". On Painted Portraits of the Second Half of the 18 th Century Created After Engraved Originals.....	424
В.С. НАУМОВА. Итальянская живопись в собрании К.Г. Разумовского VERA S. NAUMOVA. Italian Painting in the Collection of Kirill G. Razumovsky.....	431
Е.Е. КОЛМОГорова. Мотив «портрета в портрете» и тема семьи в русской живописи второй половины XVIII – начала XIX века EKATERINA E. KOLMOGOROVA. "Portrait in the Portrait" Motive and Family Representation in the Russian Painting of the Second Half of the 18 th and Early 19 th Centuries	441
Е.А. СКВОРЦОВА. Гравер Джеймс Уокер (около 1760 – не ранее 1823): Англия и Россия EKATERINA A. SKVORTCOVA. Engraver James Walker (circa 1760 – not earlier than 1823): Great Britain and Russia.....	447
Д.А. ГРИГОРЬЕВА. Уильям Хогарт и русская художественная жизнь DARYA A. GRIGORYEVA. William Hogarth and Russian Art Life.....	457
А.К. МИНИНА. О путешествиях Льва Владимировича Даля по России в 1874 и 1876 годах «с научно-художественной целью собирания материалов по архитектуре» ANASTASIA K. MININA. About the Travel of Lev Vladimirovich Dahl across Russia in 1874 and 1876 "with Scientific and Artistic Purposes of Collecting the Materials for Architecture	466
А.О. ДОБИНА. Система обучения в Центральном училище технического рисования барона А.Л. Штиглица в период директорства М.Е. Месмахера ANASTASIA O. DOBINA. Educational System in Baron Stieglitz Central College for Technical Drawing during the Directorship of M. Mesmakher.....	477
Ю.И. ЧЕЖИНА. А.С. Попова-Капустина: неизвестная петербургская и известная сибирская художница YULIA I. CHEZHINA. Augusta Popova-Kapustina: an Unknown St. Petersburg and a Well-known Siberian Woman-artist.....	483
Э.Р. АХМЕРОВА. Границы жанра. Русская живопись конца XIX – начала XX века ELMIRA R. AKHMEEROVA. The Boundaries of Genre. Russian Painting of the Late 19 th – Early 20 th Century.....	492
И.М. ВОЛКОВ. Новое понимание портрета в русской фотографии начала XX века IGOR M. VOLKOV. The New Vision of Portrait in Russian Photography of the Early 20 th Century	499

РУССКОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА RUSSIAN ART OF THE 20TH CENTURY

А.И. ДОЛГОВА. Интерьеры особняков архитектора Карла Шмидта. Диапазон стилей ANASTASIA I. DOLGOVA. The Interiors of the Mansions of Architect Carl Schmidt. The Range of Styles	509
Е.А. МЕЛЮХ. Реставрация Д.В. Милеевым деревянной Богоявленской церкви Челмужского погоста к празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 году EKATERINA A. MELIUKH. The Restoration of the Church of the Epiphany in Chelmuzhi in 1913 by D.V. Mileev to the Celebration of 300 Anniversary of the Romanov Dynasty	518
К.В. РЕМЕЗОВА. В преддверии авангардной практики: экспонирование детских рисунков на 5-й выставке «Нового общества художников» KSENIJA V. REMEZOVA. Eve of the Avant-garde Practice: Exhibition of Children's Drawings within the Fifth Exhibition of the "New Society of Artists.....	525

И.В. СЕВЕРЦЕВА. Первый педагогический опыт В.В. Кандинского — шесть писем из Мюнхена к начинающему художнику. К постановке проблемы INGA V. SEVERTSEVA. The First Pedagogic Experience of Vasily V. Kandinsky — the Letters from Munich to the Young Artist. Stating the Problem	532
О.В. ФУРМАН. Лучизм Наталии Гончаровой в координатах беспредметной живописи OLGA V. FURMAN. Natalia Goncharova's Rayonism in Coordinates of Abstract Art	540
Е.Н. КАМЕНСКАЯ. Александр Яковлев — художник-путешественник. Рождение образа ELENA N. KAMENSKAYA. Alexander Iacovleff — the Artist and the Traveller. The Birth of the Image	548
О.А. ГОЩАНСКАЯ. Творчество художника Николая Ивановича Прокошева OLGA A. GOSHCHANSKAYA. Art of the Painter Nikolay I. Prokoshev	557
П.К. МАНОВА. Традиции классицизма в монументально-декоративной пластике на примере творчества И.В. Крестовского POLINA K. MANOVA. The Classical Tradition in the Monumental-Decorative Sculpture Exemplified by the Works of Igor V. Krestovsky	566
Л. МИТИЧ. Выставка четырех советских художников в Белграде в 1947 г. LORA MITIĆ. The Exhibition of Four Soviet Painters in Belgrade, 1947	576
П.А. ШИШКОВА. Живописное наследие Вячеслава Афоничева в процессе развития петербургского неоксpressionизма POLINA A. SHISHKOVA. Pictorial Heritage of Vyacheslav Afonichev in the Process of St. Petersburg Neexpressionist Development	584
М.А. ЧЕКМАРЁВА. Петербургский текстиль на рубеже XX–XXI веков. Свой путь MARINA A. SHEKMAREVA. Contemporary Textiles of Saint-Petersburg. Their Own Way	590

Иллюстрации

Plates	596
--------------	-----

Список сокращений

List of abbreviations	659
-----------------------------	-----

УДК 745.52; 7.036(4)

ББК 85.14

М.А. Чекмарёва

Петербургский текстиль на рубеже XX–XXI веков. Свой путь

В современном искусстве уже несколько десятилетий наблюдается затяжной кризис. Его черты можно наблюдать как в изобразительном, так и в прикладном искусствах. Если говорить о текстиле, то после настоящих революций, совершенных Жаном Люрса (придавшим шпалере современное звучание) и Магдаленой Абаканович (работавшей с текстильной скульптурой, которая должна была выйти за рамки трехмерного пространства в четвертое измерение), а впоследствии экспериментов прибалтийских художников и представителей польской школы, с 1990-х гг. наметился спад интереса как у заказчиков и зрителей, так и у самих мастеров.

На сегодняшний день развитие искусства текстиля на Западе идет по двум диаметрально противоположным путям. Первый, намеченный еще Абаканович, — сближение, а порой и превращение произведения в арт-объект. Ярким подтверждением могут служить проекты, представленные на 55-й Венецианской биеннале 2013 г. Главной идеей этого международного смотра современного искусства, по мнению его куратора Массимилиано Джюнни, стало стирание границы между аутсайдером и профессионалом [2]. Эта тенденция была проиллюстрирована такими произведениями, как «Гаитянские флаги вуду» в технике коллажа. Авторы обращаются к изображению атрибутов культа вуду, используя дисгармонию цвета, простейшую композицию и нарочито непрофессиональный подход к выполнению работы.

Кроме того, акционизм, инсталляция, энвайронмент как важные явления современного актуального искусства нашли своих авторов и среди художников по текстилю, представивших свои работы в Венеции. Одним из наиболее ярких примеров является проект «Замок солнца» Марии-Луизы Тадеи, где любопытная техника исполнения сочетается с крупной скульптурной формой, взаимодействующей с окружающим пространством, а зритель, входящий в объект, оказывается внутри произведения, озаренный золотым мерцанием нитей и зеркал.

Не менее важная тенденция в современном текстиле — сюжетное созвучие с объектами актуального искусства. Темы насилия, страдания, помешательства, умирания, смерти, всевозможных истязаний и секса становятся довольно частыми мотивами произведений на крупных выставках, в том числе и на Венецианской биеннале. Ярким примером могут служить работы японского дизайнера и скульптора Йикинг Йин, ливанки Марии Казун, поляка Мирослава Балки, итальянца Энрико Дэвида и др.

Все эти изменения нередко сопровождаются снижением технического мастерства, а порой и уходом в цифровую печать, имитирующую текстиль, как в случае с проектом «Ковровый интерьер» азербайджанского художника Фариды Расулова, завесившего стены и полы венецианского Палаццо Лецце (460 × 690 × 220 м) восточными коврами, созданными с помощью цифровой печати на ткани.

Второй путь — сохранение и повторение техник, приемов, орнаментов народных ремесел. Нередко на их основе художники создают авторские произведения, наполняя их современным звучанием. Другое проявление — снижение качества работ до механического копирования образцов и сувенирной продукции.

Идеи же Люрса о поднятии гобелена и других видов текстиля до уровня высокого искусства остаются сегодня практически не востребованными, за исключением немногих художников, таких как М. Танги. В Европе все меньше мастеров работают в трудоемких и длительных по времени исполнения ручных техниках, предпочитая печать и цифровые технологии.

В отличие от Европы в Санкт-Петербурге сложилась иная ситуация. В нашем городе еще сильны традиции старой школы, которая сочетает высокое профессиональное мастерство с идеями, эстетикой и пафосом изобразительного, в первую очередь, монументального искусства с языком декоративного искусства. Вековое сосуществование и взаимное влияние Академии художеств и вузов, выпускающих художников по текстилю, создало удивительный симбиоз в творчестве мастеров, когда графические или живописные приемы активно используются и перерабатываются в текстиле. Не случайно роспись по ткани и гобелен на протяжении долгих лет и по сей день остаются самыми популярными техниками у петербургских мастеров. Последние годы все большее распространение получает работа с войлоком. Эти тенденции и сближение видов искусства ярко проявляются в творчестве художников старшего и среднего поколений. В их произведениях все еще сильна связь с фигуративностью, чувствуется высочайшая культура и профессиональное мастерство.

Так, гобелены Татьяны Складенко созданные вручную с использованием нитей, окрашенных натуральными красителями, перекликаются с произведениями прежних эпох, а также демонстрируют высокое исполнительское мастерство, сочетание традиций и нового, современного звучания форм. В свои произведения, такие как «Спасение единорога» (1998), «Морской бриз» (2000), «Течение» (2007) (Илл. 94), художница вкладывает идею, которая может быть прочитана на разных уровнях восприятия. При первом взгляде это может быть незатейливый пейзаж или натюрморт, при более вдумчивом изучении — набор символов или аллегорий, мотивы народного искусства, и далее — архетипические образы, отсылающие к первоосновам мира. Т. Складенко свободно работает с трансформацией пространства, сочетанием планов, перетекающих один в другой, двух и трехмерными формами. Художница использует как приемы построения монументального живописного произведения, так и условность языка прикладного искусства.

Еще один мастер, привнесший в текстиль четкость графики и тонкие цветовые нюансы живописи, — Александра Якуничева. Начав свой путь с работы художника на ткацко-красильной фабрике им. Желябова, она смогла придать своим тканям яркую образность, эмоциональное состояние, а также дать «музыкальное звучание» геометрическому ритму, состоящему из полос разной ширины и весьма ограниченной палитры и фактуры «Витражи Домского собора» (1980), «Земля» (1981), «Заморозки» (1983). С наступлением 1990-х гг., когда производства закрывались повсеместно, Александра все свое внимание сосредоточила на технике коллажа. Ее изобретение — транспарентный коллаж (принцип наложения многочисленных слоев полупрозрачных сеток) позволил художнице добиваться сложнейших живописных переходов. Произведения Якуничевой наполнены восторгом перед красотой повседневной жизни человека и природы. Ее изобразительный язык, основанный на строгой геометрии форм, смягчается тонким подбором разнообразных фактур тканей. Она смогла поднять технику коллажа до уровня высокого искусства, способного говорить на любые темы: от высокой патетики и пафоса монументальных произведений (примером может служить полиптих «Печаль» (1990), *Илл.* 95) до иронии и остроумного юмора лубка. Балансируя на грани абстракции и изобразительности, художница смогла сохранить основные принципы этой техники и наполнила их современным звучанием.

Необычайно популярная в Европе тема экологии и, как ее выражение — обращение к различным природным материалам, зачастую весьма оригинальным, нашли свое воплощение и у петербургских мастеров. Ярким примером может служить творчество Надежды Оленник. Художник, тонко чувствующий и наблюдающий за природой, подмечающий необычные явления и состояния, анализируя форму, создает практически абстрактные работы. Однако образ, взятый за основу, не покидает ее произведений, как в полиптихе «Дачная жизнь» (2009). Материалы, часто используемые Надеждой, — сизаль, ветки, травы, листья, камни. Они переплетаются, взаимодействуют, образуя необычные фактуры. Излюбленный композиционный прием мастера — игра с ритмом и пространством, акцентирование пустот. Важное место отводится свету и воздуху, пронизывающему произведения, наполняющему их особой легкостью и деликатностью. Такие эксперименты с материалами позволяют Оленник передать хрупкость, недолговечность и красоту окружающей нас природы.

Новую жизнь обрела одна из древнейших техник текстиля — ручная печать на ткани в творчестве Елены Шнайдер. Она довела до виртуозного исполнения работу с бумажными трафаретами, дополнив ее росписью. Художница постоянно экспериментирует с тканями, делая оттиски масляными красками. Работая над текстилем для оформления стен и обивки мебели в интерьерах различных эпох, она использует и грубую мешковину, скромный лен, мягкий бархат, шелковый репс, матовый хлопок, торжественный блестящий атлас и изысканную хрупкую соломку. Особое чувство стиля, работа с орнаментами различных исторических эпох соединяются у художницы с современным видением материала, сочетанием

двумерного пространства и попыткой выйти в трехмерное, как в произведении «Гефсиманский сад. Вечер, ночь, утро» (2003). Удивительное мастерство, виртуозное использование ритма, взаимодействие ткани и пространства позволили художнице создать сложные текстильные композиции, по своей подаче приближающиеся к инсталляции, а порой и к кинетическим объектам. Ярким примером могут служить такие работы, как «Новый год деревьев» (2010), «Садик» (2013) и «Ручей» (2013). Однако эти современные формы не доминируют. Они лишь помогают раскрыть смысл, усилить эмоциональное звучание и лучше продемонстрировать всю сложность исполнения произведения, а не шокировать или отвлечь зрителя от образной пустоты или слабой техники, как это нередко бывает у иностранных авторов.

Другой художник, постоянно находящийся в поиске, открывающий все новые методы плетения, ищущий особый язык в искусстве текстиля и современном искусстве — Елена Ткаченко — пожалуй, как никто, индивидуален. Многие годы работая над росписью по ткани, она смогла добиться предельной эмоциональной выразительности цвета, его декоративности. Эксперименты с гобеленом помогли художнице достичь высочайшего профессионализма ручного ткачества, тонкого чувства фактуры различных нитей, что позволило ей «высвободить» нити, превратить их в особую живописную стихию. Арт-текстиль Е. Ткаченко — это абстрактные произведения, где цвет становится выразителем высоких философских идей, эмоциональных состояний, поэтических образов, как в серии произведений, посвященных вечной и многогранной теме «Любви». Скрупулезный подбор разнообразных нитей (от шерсти или шелка до люрекса), их пластичность и протяженность, достигаемая за счет почти полного сокрытия нитей утка, позволяют Ткаченко создавать тончайшие, виртуозные градации цвета, доступные редким живописцам. Она — один из немногих художников, кто смог вернуть роскошь в текстиль и сделать это средствами современного искусства. Ярким примером могут служить: «Цвет. Предчувствие любви» (2010), «Ощущение счастья» (2009), «Венеция. Жемчужное небо» (2009) и др.

Еще одна характерная черта творчества Е. Ткаченко — постоянный поиск новых способов демонстрации произведений текстиля и синтеза новых форм и видов современного искусства с декоративно-прикладным. Так, она стала соавтором нескольких фотосерий и работ видео-арта, где главной моделью стал ее арт-текстиль. Последний проект Ткаченко — fashion-инсталляция *Primamateria* (Илл. 96), где в темном пространстве галереи была размещена модель в черном одеянии. Она неподвижно сидела, демонстрируя великолепное произведение арт-текстиля «Красота небесная». Волшебные искрящиеся красные и золотые нити, словно солнечные лучи, оплетающие тело модели, собирались в изысканный внушительного размера палантин. Он растворял и преображал ее. Вокруг модели в непрерывном движении находились зрители, разглядывающие происходящее. Тишину разрушали звуки музыки Бориса Иоффе из вокального цикла «Песнь песней», развивающей тему красоты и любви, затронутую в одноимен-

ной коллекции Е. Ткаченко. Неподвижная модель, по мнению художницы, является олицетворением высокого искусства, дарующего истинное наслаждение от созерцания красоты, небесной красоты, преображающей все вокруг, одухотворяющей материю, возвышающей душу. Зрители, быстро сменяющие друг друга, перемещающиеся в пространстве, являются аллегорией скоротечности времени и тенденций моды. Fashion-инсталляция Е. Ткаченко — это удивительное соединение форм современного актуального концептуального искусства с модой и с высоким профессиональным искусством.

В отличие от западной версии современного актуального искусства петербургские художники в своих произведениях продолжают говорить о высоких понятиях, сохраняя присутствие красоты и Идеи. Это воплощается изобразительным языком и легко читается даже без сложных и зачастую пространственных пояснительных текстов, столь необходимых для любого объекта так называемого концептуального искусства.

Таким образом, в Петербурге сложилась странная ситуация, когда значительное количество больших мастеров, обладающих несомненным талантом, владеющих уникальными техниками и технологиями, находятся в информационном вакууме, как и большинство русских художников, совершенно не известных ни на Западе, ни широкому кругу зрителей в России. Хотя именно их путь мог бы стать альтернативой для выхода из европейского кризиса содержания и формы в текстиле и в искусстве в целом. На мой взгляд, ему может противостоять только жизненная сила красоты, страсть творчества, побеждающая смерть, присутствующая в произведениях петербургских художников.

Литература

1. *Савицкая В.* Превращения шпалеры. – М.: Галарт, 1995. – 136 с.
2. *Casavecchia B., Gioni M.* The Italian Job // *Frieze Magazine*. – 2013. – No 155: [Digital edition]. – URL: <http://www.frieze.com/issue/article/the-italian-job/> (date of access: 10.11.2013)
3. *Chekmareva M.* St. Petersburg Textiles Now // *Texere Newsletter*. – 2013. – P. 13–16: [Digital edition]. – URL: <http://www.texere-associ.org/newsletters/news-summer13.pdf> (date of access: 10.11.2013)
4. *Cole D.* Diseño textil contemporáneo. – Barcelona: Blume, 2008. – 271 p.
5. *Gioni M.* The Encyclopedic Palace. 55th International Art Exhibition: La Biennale di Venezia. – Venezia: Marsilio, 2013. – 784 p.

Название статьи. Петербургский текстиль на рубеже XX – XXI веков. Свой путь.

Сведения об авторе. Чекмарева Марина Александровна — кандидат искусствоведения, методист, Государственный Эрмитаж. Дворцовая набережная, 34, Санкт-Петербург, Россия, 190000. chekmareva.m@google.com

Аннотация. В статье дается оценка ситуации, сложившейся в западноевропейском и российском текстиле на примере творчества петербургских художников. Кризис идей, упрощение техники исполнения и утрата сложных технологий, превращение произведения декоративно-прикладного искусства в арт-объект или, наоборот, в сувенирную продукцию — это черты, характерные для современного европейского и американского текстиля. Путем выхода из кризиса может служить пример российских, в частности петербургских, художников, таких как Татьяна Складенко, Елена Ткаченко, Александра Якуничева, Надежда Оленник, Елена Шнайдер и др. Основываясь на традициях старой школы, которая сочетает высокое профессиональное мастерство с идеями, эстетикой и

пафосом изобразительного искусства, в первую очередь монументального, с языком декоративного искусства, они создают сложнейшие и уникальные техники и методы, находятся в постоянном поиске новых материалов и способов экспонирования произведений. Они обращаются к столь важной для современного международного сообщества теме, как экология. Еще одна актуальная проблема, которая по-своему решается петербургскими художниками, — взаимодействие и слияние разных видов и жанров искусства. На примере творчества Елены Ткаченко можно видеть удивительное соединение форм современного актуального концептуального искусства с модой и с высоким профессиональным искусством. Однако главным отличием произведений петербургских художников является сохранение критериев высокого искусства в современном мире.

Ключевые слова. Современный европейский текстиль, современный российский текстиль, петербургские художники по текстилю, гобелен, новые методы и техники в текстиле, инсталляция, коллаж, ручная печать на ткани, роспись по ткани, арт-текстиль.

Title. Contemporary Textiles of Saint-Petersburg. Their Own Way.

Author. Chekmareva, Marina A. — Ph.D., curator, the State Hermitage Museum. 34 Dvortsovaya Embankment, St. Petersburg, Russian Federation, 190000. chekmareva.m@google.com

Abstract. This article is an overview of the situation in the art of the West European and Russian textile, exemplified by the works of St. Petersburg artists. The crisis of ideas, the oversimplification of the technique and the loss of sophisticated technologies, a work of decorative applied art turned into an art object or — the other extreme — into a souvenir product — all these features distinguish the contemporary European and American textile. The example of Russian, and in particular, St. Petersburg artists, such as Tatiana Sklyarenko, Elena Tkachenko, Aleksandra Yakunicheva, Nadezhda Olennik, Elena Shnaider, and others, can be seen as an alternative way out of the crisis. Relying on the old school tradition of combining the high professional excellence, the ideas, aesthetics and verve of the fine (primarily, of the monumental) art, and the language of the decorative art, these artists create most sophisticated and unique techniques and methods and are constantly in search of new materials and ways of exhibiting their work. They address such an issue which is topical for the modern international community as ecology. Another topical issue that finds a unique resolution in the works of St. Petersburg artists is the interaction and synthesis of different art forms and genres. The art of Elena Tkachenko is an example of an amazing combination of contemporary conceptual art forms, fashion and high professional fine art. Yet what distinguishes the art of St. Petersburg artists most is retaining of the criteria of the high art in the modern world.

Keywords. European contemporary textile, Russian contemporary textile, Petersburg textile artist, tapestry, tapisserie, new textile methods and techniques, installation, textile collage, technique of handprint, batik, art-textile.

References

Casavecchia B., Gioni M. The Italian Job. *Frieze Magazine*, 2013, no. 155. Available at: <http://www.frieze.com/issue/article/the-italian-job/> (Accessed 10 November 2013).

Chekmareva M. St. Petersburg Textiles Now. *Texere Newsletter*, 2013, pp. 13–16. Available at: <http://www.texere-associ.org/newsletters/news-summer13.pdf> (Accessed 10 November 2013).

Cole D. *Diseño textil contemporáneo*. Barcelona, Blume, 2008. 271 p.

Gioni M. *The Encyclopedic Palace. 55th International Art Exhibition: La Biennale di Venezia*. Venezia, Marsilio, 2013. 784 p.

Savitskaia V. *Transformations of tapestry*. Moscow, Galart, 1995. 136 p. (in Russian).