

BURGANOV HOUSE SPACE OF CULTURE

3.2017

Burganov House Space of culture

3.2017

TABLE OF CONTENTS

Letter from the editor	10
<i>Tatiana G. Malinina</i> Poetics of space and environment in actual architectural practices. Correlations between urban aesthetics, urban development strategies and architectural creativity	18
<i>Svetlana A. Mozgot</i> Concept “Musical Space” in Contemporary Architecture: Meanings and Values	38
<i>Irina M. Sakhno</i> The Magic of the Nocturne: Paul Verlaine and James Abbot McNeill Whistler	50
<i>Anna K. Florkovskaya</i> On the Matter of the Position of Postmodernism in the Unofficial Moscow Painting 1970—1980-s. Artists of Painting Section of the Moscow Gorkom of Graphic Arts	69
<i>Olga I. Leksina</i> The Organic and the Mathematical in Barbara Hepworth’s sculptures	79
<i>Ivan I. Glazunov</i> “Persian motifs” in ornamental decoration in the 17 th century Russian art	92
<i>Olga V. Kalugina</i> To the 155 th anniversary of the monument “Millennium of Russia”	101
<i>Albina R. Moskvina (Isimbiteva)</i> The decoration of the Kazan metropolitan	112
<i>Wu Guanyu</i> Genre features and aesthetic phenomenon of Chinese painting	121

<i>Tatiana I. Sedova</i> Paolo Troubetzkoy's teaching experience and progenies	132
<i>Wei Xiao</i> An Analysis of the Advantages and Disadvantages of Master-Apprentice Teaching Method in Chinese Traditional Art Education	148
<i>Elena V. Vasilchenko</i> Verbal and instrumentalism in traditional Indian sound model	157
<i>Natalia A. Govar</i> Vsevolod Zaderatsky: between neo-impressionism and constructivism	170
<i>Olga V. Danilova</i> Cultural and historical aspect of the formation of a new theatrical language in the late 90-ies of XX century (on the example of the early works of the French Equestrian Theater "Zingaro")	179
<i>Irina E. Danilova</i> The Artistic Image in Ancient Greek Ornament	197

ДОМ БУРГАНОВА
ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

3.2017

Дом Бурганова. Пространство культуры

3.2017

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	10
<i>Татьяна Глебовна Малинина</i> Поэтика пространства и среды в актуальных архитектурных практиках. О корреляции между урбанистической эстетикой, градостроительными стратегиями и архитектурным творчеством	18
<i>Светлана Анатольевна Мозгот</i> Концепт «музыкальное пространство» в современной архитектуре: смыслы и значения	38
<i>Ирина Михайловна Сахно</i> Магия ноктюрна: Поль Верлен и Джеймс Эббот Макнил Уистлер	50
<i>Анна Константиновна Флорковская</i> К проблеме возникновения постмодернизма в неофициальной московской живописи 1970—1980-х. Художники секции живописи горкома графиков	69
<i>Ольга Игоревна Лексина</i> Органическое и математическое в скульптуре Барбары Хепворт	79
<i>Иван Ильич Глазунов</i> «Персидские мотивы» в орнаментах XVII века на Руси	92
<i>Ольга Вениаминовна Калугина</i> К 155-летию памятника «Тысячелетие России»	101
<i>Альбина Ренатовна Москвина (Исимбитьева)</i> Художественное оформление Казанского метрополитена	112
<i>У Гуаньюй</i> Жанровые особенности и эстетический феномен китайской живописи	121
<i>Татьяна Ивановна Седова</i> Преподавательский опыт Паоло Трубецкого. Ученики и последователи	132

<i>Вэй Сяо</i> Анализ преимуществ и недостатков Китайского традиционного художественного воспитательного метода «передача знаний от учителя к ученику»	148
<i>Елена Викторовна Васильченко</i> Вербальность и инструментализм в традиционной звуковой модели Индии	157
<i>Наталья Алексеевна Говар</i> Всеволод Задерацкий: между неоиmprессионизмом и конструктивизмом	170
<i>Ольга Викторовна Данилова</i> Культурно-исторический аспект формирования нового театрального языка в конце 90-х годов XX столетия (на примере раннего творчества французского конного театра «Зингаро»)	179
<i>Ирина Евгеньевна Данилова</i> Художественный образ в орнаменте Древней Греции	197

Татьяна Глебовна Малинина

*доктор искусствоведения, профессор
главный научный сотрудник НИИ РАХ*

e-mail: tgmal01@yandex.ru

Россия, Москва

Tatiana G. Malinina

Doctor of Arts, Professor,

Ch. Scientific Researcher of Research

Institute of Theory and History of Fine Arts

at the Russian Academy of Arts

e-mail: tgmal01@yandex.ru

Russia, Moscow

Poetics of space and environment in actual architectural practices. Correlations between urban aesthetics, urban development strategies and architectural creativity

Summary: The article below raises the issue of overcoming the gap that has emerged between urban science, urban planning and architecture. The author sees his task in revealing the strong correlation between the processes of urban aesthetics formation, the strategies of the town-planning, the urban culture and the creative (potential?) perspectives of architecture. All these components can serve as a prominent base at creating a modern city and its architectural filling.

Keywords: urban aesthetics, space as a cultural code, “environmental approach”, “Genius loci”, models of architectural and artistic integration.

Поэтика пространства и среды в актуальных архитектурных практиках. О корреляции между урбанистической эстетикой, градостроительными стратегиями и архитектурным творчеством

В предлагаемой статье ставится вопрос о преодолении обозначившегося разрыва между урбанистикой, градостроительством и архитектурой. Свою задачу автор видит в выявлении корреляционной зависимости между процессами формирования урбанистической эстетики, стратегиями градостроительного комплекса, градостроительной культурой и творческим потенциалом архитектуры, которая может служить базой в объединении усилий при трансформации современного города и создании его архитектурной ткани.

Ключевые слова: урбанистическая эстетика, пространство как культурный код, средовой подход, «Гениус Лоци», модели архитектурной и художественной интеграции

Светлана Анатольевна Мозгот
кандидат искусствоведения, доцент
Институт искусств Адыгейского
государственного университета
e-mail: prostranstvo30@yandex.ru
Россия, Майкоп

Svetlana A. Mozgot
PhD in Arts,
Associate Professor,
Department of the Theory and History of Music
and Technique of Musical Education,
the Art Institute at the Adyghe State University
email: prostranstvo30@yandex.ru
Russia, Maykop

Concept “Musical Space” in Contemporary Architecture: Meanings and Values

Summary: This paper aims to demonstrate meanings and values of concept “musical space” embodied in a material form of “musical” architectural objects, as well as to disclose principles actualizing sense-forming properties of category of space in art. Methods of the semiotics analysis and hermeneutics were used to show that the physical space of architectural objects simultaneously interacts with conceptual space which exists in relatively static and relatively dynamic form. In relatively static form it expresses, on the one hand, the generalized sense which is given to this concept by collective consciousness and, on the other hand, shows the patterns of the public relations which are reflected in internal structure of architectural and musical forms. In relatively dynamic form the space is associated with perception of the person, his thinking, memory and experience. The choice of material and design of an art object often relies on unconscious incentive to communication of the person with art—thirst for illusion and knowledge of unknown. The choice of location of an architectural object as the “knot” in “space of flows”, having real and symbolical connection with objects of this sort in global world art space shows the ideological principles substantiating functionality of musical art in society. In conclusion, our study of concept “musical space” embodied in a material form of “musical” architectural objects shows such principles of ontology of category of space in contemporary works of art as simultaneity, nonadditivity and emergence.

Keywords: Real (physical) space, architecture, concert hall, concept “musical space”, patterns of the public relations, musical forms, simultaneity, nonadditivity, emergence.

Концепт «музыкальное пространство» в современной архитектуре: смыслы и значения

Цель работы — показать смыслы и значения концепта «музыкальное пространство», воплощенного в материальной форме архитектурных объектов — концертных залов в различных странах мира; раскрыть принципы, актуализирующие смыслообразующие свойства категории пространства в искусстве. Применение методов семиотического анализа, герменевтики показало симультанное взаимодействие физического пространства архитектурных объектов с концептуальным пространством, которое существует в относительно статической и относительно динамической форме. В относительно статической форме оно выражает, с одной стороны, обобщенный смысл, который придается этому концепту коллективным сознанием, с другой стороны, паттерны общественных отношений, отражающихся во внутренней структуре архитектурных и музыкальных форм. В относительно динамической форме пространство связывается с перцепцией человека, его мышлением, памятью, опытом. Выбор материала и конструкции художественного объекта нередко опирается на бессознательное побуждение общения человека с искусством — тягу к иллюзии, познанию непознанного. Выбор месторасположения архитектурного объекта в качестве «узла» в «пространстве потоков», имеющего реальную и символическую связь с объектами подобного рода в глобальном мировом художественном пространстве демонстрирует идеологические установки, обуславливающие функциональность музыкального искусства в обществе. В заключение можно сказать, что изучение концепта «музыкальное пространство», воплощенного в материальной форме архитектурных объектов, показало ряд смыслообразующих принципов онтологии категории пространства в современных произведениях искусства: симультанность, неаддитивность, эмерджентность.

Ключевые слова: реальное (физическое) пространство, архитектура, концертный зал, концепт «музыкальное пространство», паттерны общественных отношений, музыкальные формы, симультанность, неаддитивность, эмерджентность.

Ирина Михайловна Сахно
профессор кафедры теории и истории
Российского университета дружбы народов
e-mail: drsachno@msn.com
Россия, Москва

Irina M. Sakhno
Professor
People's Friendship University of Russia
e-mail: drsachno@msn.com
Russia, Moscow

The Magic of the Nocturne: Paul Verlaine and James Abbot McNeill Whistler

Summary: The article examines the visual representation of “moonscapes” in the works of French symbolist poet Paul Verlaine and of Anglo-American “tonalist” painter James Abbott McNeill Whistler. Their use of the genre of nocturne can be seen as a multi-code statement where the symbolism of twilight and melancholy being ushered in a new metaphysics of night. The poet associates night with sadness and the anguish of love, with the “dreams of non-existence” and metamorphoses of nature. A new verbal palette allowed him to integrate visual experience into “verbal landscapes”, which imparts a special iconographic status to the poet’s “moonscapes”. In his poetic nocturnes, Paul Verlaine discovers multi-level links between word and pictorial art, or word and music, in every aspect of his poetic text. Anglo-American painter James Abbott McNeill Whistler, the author of many pictorial symphonies and nightscapes, also frequently made use of the nocturne as a synthetic genre. A specific representation of the nighttime colors and shades, alongside with Whistler’s dialogue with nature in the language of visual “arrangements”, imparted a particular musical tonality to his paintings, revealing an underlying intonation of sadness and melancholy. Whistler’s “nocturnes” and “symphonies” were founded on the principles of musical accords of color, and internal tempo, which allows to see in their structure an attempt to bring together form and color in order to achieve a “color harmony”.

Keywords: Verlaine, nocturne, Symbolism, suggestion, moonscape, verbal landscapes, Whistler, color harmony, visual arrangement.

Магия ноктюрна: Поль Верлен и Джеймс Эббот Макнил Уистлер¹

В статье анализируется проблема визуальной репрезентации «лунных пейзажей» в художественном наследии французского поэта-символиста Поля Верлена и художника-символиста Джеймса Эббота Макнила Уистлера. Обращение к жанру ноктюрна демонстрировало поликодовый способ высказывания, в котором символика сумеречного и меланхолического бытования фиксировала новую метафизику ночи. Ночь у поэта сопряжена с печалью и любовным томлением, с «грезой о небытии» и метаморфозами природы. Новый корпус изобразительных средств поэтического языка позволяет поэту интегрировать визуальный опыт в структуру вербальных пейзажей, что придает «лунным пейзажам» поэта особый иконографический статус. Поль Верлен в своих поэтических ноктюрнах обнаруживает на всех уровнях поэтического текста поливалентные связи между словом и живописью, словом и музыкой. Этот процесс бивалентного продуцирования новых смыслов конституирует поэтический язык особой изобразительной и музыкальной выразительности. Ноктюрна как музыкальный жанр активно осваивает в своей живописи англо-американский художник Джеймс Эббот Макнил Уистлер — автор многочисленных симфоний и живописных ночных пейзажей. Особая форма репрезентации дополнительных оттенков и смыслов ночи, диалог с природой на языке нового символического иносказания придавали картинам Уистлера особую музыкальную тональность и интонацию эмоционального настроения грусти. Попытка соединить форму и цвет в создании совершенной гармонии проявляется с особой силой в композиции, построенной по принципу музыкальных цветовых аккордов и внутреннего темпа.

Ключевые слова: Верлен, символизм, суггестия, ноктюрна, «лунный пейзаж», вербальная картина, Уистлер, цветовая гармония, музыкальная тональность

Метафора ночи и лунный пейзаж как символ сумеречного состояния природы и души фиксируются в мифологеме ноктюрна,

---

1. Статья подготовлена при поддержке Российского государственного научного фонда (РГНФ), № проекта 15—04—00005 (а): «Вербальное & визуальное: грамматика поэтической культуры».

Анна Константиновна Флорковская

*кандидат искусствоведения, член-
корреспондент Российской академии
художеств, заведующая кафедрой
ФТИИ, МГАХИ имени В. И. Сурикова
при Российской академии художеств
e-mail: florkovskaja@yandex.ru
Россия, Москва*

Anna K. Florkovskaya

*Ph.D., corresponding member of the
Russian Academy of Arts, Head of the
Department of Theory and History of Fine
Arts. Moscow State Academic Art Institute
named after V. I. Surikov,
e-mail: florkovskaja@yandex.ru
Russia, Moscow*

On the Matter of the Position of Postmodernism in the Unofficial Moscow Painting 1970—1980-s. Artists of Painting Section of the Moscow Gorkom of Graphic Arts

Summary: Author proposes and substantiates a much earlier date of manifestation of postmodernism in Russian art than the accepted one, which allows to assess change of direction in the Moscow art of last third of XX century. Basing on analysis of works done by artists of Moscow Gorkom of graphic arts, it may be assumed, that postmodernism manifests in art during 1970—1980s. It appears in conceptualists' works as well as in works of artists close to them. However, it is not limited by this coterie. The second version of postmodernism is pictorial art of generation of the seventies, where it acts as historicism.

Keywords: unofficial art, Painting section, Gorkom of graphic arts, postmodernism, seventies, conceptualism, painting, art generation.

К проблеме возникновения постмодернизма в неофициальной московской живописи 1970—1980-х. Художники секции живописи горкома графиков

Автор предлагает и обосновывает более раннюю, чем принято в научной литературе, дату начала проявлений постмодернизма в отечественном искусстве, что позволяет по новому оценить смену направлений в московском искусстве последней трети XX в. На основе анализа творчества художников-представителей Секции живописи московского Горкома графиков, можно полагать, что постмодернизм проявляется в отечественном искусстве на рубеже 1970—1980-х. Он возникает у концептуалистов, а также близких к ним художников, но не ограничивается только этим кругом. Второй версией постмодернизма является живописное творчество художников поколения семидесятников, в искусстве которых ранний постмодернизм выступает как историзм.

Ключевые слова: неофициальное искусство, Секция живописи, Горком графиков, семидесятники, постмодернизм, концептуализм, живопись, художественное поколение.

Ольга Игоревна Лексина

кандидат экономических наук

МГХПУ им. С. Г. Строганова

e-mail: o.leksina@mail.ru

Россия, Москва

Olga I. Leksina

PhD of economics

Stroganoff Moscow State Art Industrial Academy

e-mail: o.leksina@mail.ru

Russia, Moscow

The Organic and the Mathematical in Barbara Hepworth's sculptures

Summary: The article deals with Barbara Hepworth's sculpture construction which include linear structures made of strings. A number of researchers consider them to derive from the mathematical models of ruled surfaces which Hepworth had been acquainted with. Many of Hepworth's drawings contain the same kind of structure, which is literary a graphic illustration of hyperbolic paraboloid (a ruled surface) formation. Having analyzed the foreign studies and Hepworth's autobiographical notes, the author concludes that these structures in her works shouldn't be regarded to be borrowed directly from the mathematical models as in the case of Henry Moore string sculpture construction. They rather may be taken as a plastic symbol of her connection with the universe.

Keywords: Hepworth, landscape, mathematical models, strings, ruled surfaces, hyperbolic paraboloid.

Органическое и математическое в скульптуре Барбары Хепворт

В статье рассматривается формообразование в скульптуре Барбары Хепворт с использованием линейных структур, созданных из струн. Ряд исследователей связывает их происхождение с математическими моделями линейчатых поверхностей (с которыми Хепворт была знакома). Многие рисунки Хепворт содержат аналогичную структуру, которая представляет собой буквально иллюстрацию образования гиперболического параболоида — линейчатой поверхности. Проанализировав материалы зарубежных исследований и автобиографические записи Хепворт, автор приходит к выводу, что эти структуры в ее работах не являются результатом такого прямого заимствования из математических моделей (как в формообразовании Генри Мура), и их скорее можно рассматривать как пластический символ ее связи с мирозданием.

Ключевые слова: Хепворт, ландшафт, математические модели, струны, линейчатые поверхности, гиперболический параболоид.

Иван Ильич Глазунов

И.о. ректора

Российской академии живописи, ваяния

и зодчества Ильи Глазунова

Профессор кафедры исторической живописи

e-mail: ivanglazunov@mail.ru

Россия, Москва

Ivan I. Glazunov

Acting Rector of

Ilya Glazunov Russian Academy of

Painting, Sculpture and Architecture

Professor of the Historical Painting Faculty

e-mail: ivanglazunov@mail.ru

Russia, Moscow

“Persian motifs” in ornamental decoration in the 17th century Russian art

Summary: The article analyzes the influence of Safavid art on decoration of art objects in 17—18th century Russia. The decoration of bride’s boxes and tin objects are mostly under examination. The author proposes new attributions.

Keywords: Safavid Iran, ornament, Russian culture, bride’s box, altar ciborium.

«Персидские мотивы» в орнаментах XVII века на Руси

В статье прослеживается влияние искусства сефевидского Ирана на декор предметов декоративно-прикладного искусства XVII—начала XVIII Руси. Речь идет о росписях коробей и оловянных изделий. Автором предлагаются новые атрибуции.

Ключевые слова: Сефевидский Иран, орнамент, русская культура, коробья, надалтарная сень.

Ольга Вениаминовна Калугина

зав. Отделом русского искусства

НИИ теории и истории

изобразительных искусств РАХ,

доктор искусствоведения

e-mail: evaksenia@icloud.com

Россия, Москва

Olga V. Kalugina

Head of the Department of Russian Art

Research Institute of Theory and History of

Fine Arts of the Russian Academy of Arts,

Doctor of Arts

e-mail: evaksenia@icloud.com

Russia, Moscow

To the 155th anniversary of the monument “Millennium of Russia”

Summary: The article is devoted to the history of creation of the monument “Millennium of Russia”. The author describes historic context, mood of society and having a number of features development trends of architecture and decorative and applied art of the second half of the XIX century. The article also gives a detailed information on the biography of the author of the monument, sculptor M. O. Mikeshin, which entered the history of Russian monumental plastics as an author of a number of well-known monuments, including the “Millennium of Russia” in Novgorod and monument to Ekaterina II in Saint Petersburg.

Keywords: *Historicism, monument, Russian sculpture, state order, creative competition, literary centrism, eclecticism.*

К 155-летию памятника «Тысячелетие России»

Статья посвящена истории создания памятника «Тысячелетие России». Автор описывает исторический контекст, настроения общества и имеющие целый ряд особенностей тенденции развития зодчества и декоративно-прикладного искусства второй половины XIX века. В статье также дано подробное изложение биографии автора монумента скульптора М. О. Микешина, который вошел в историю русской монументальной пластики также как автор целого ряда известных памятников, в том числе «1000-летию России» в Новгороде и Екатерине II в Петербурге.

Ключевые слова: *Историзм, монумент, русская скульптура, государственный заказ, творческий конкурс, литературоцентризм, эклектика.*

Альбина Ренатовна Москвина (Исимбитьева)

научный сотрудник

Институт языка, литературы

и искусства им. Г. Ибрагимова

Академии наук Республики Татарстан

e-mail: isimbiteva@rambler.ru

Россия, Казань

Albina R. Moskvina (Isimbiteva)

research officer

Institute of language, literature and art G. Ibragimov

Academy of Science of the Republic of Tatarstan

e-mail: isimbiteva@rambler.ru

Russia, Kazan

The decoration of the Kazan metropolitan

Summary: The article is devoted to the complex study of the decoration of the Kazan underground. The main purpose of the article to analyze some of the basic trends of interior decoration of the Kazan subway stations. It combines Soviet— style and Leningrad traditions in the design of the subway construction with typical characteristic of the high-tech style.

Keywords: metropolitan, decoration, monumental painting, monumental-decorative art.

Художественное оформление Казанского метрополитена

Данная работа посвящена комплексному исследованию художественного оформления казанского метрополитена. В статье сделана попытка выявить основные тенденции декорирования интерьеров станций, в которых соединились как советские (московские, ленинградские) традиции, утвердившиеся в искусстве оформления отечественного метроостроения, так и новые тенденции оформления.

Ключевые слова: метрополитен, художественное оформление, монументальная живопись, монументально-декоративное искусство.

У Гуаньюй

аспирант

*Московский государственный
академический художественный*

институт имени В. И. Сурикова

e-mail: Wuguanyu1987@mail.ru

Россия, Москва

Wu Guanyu

Postgraduate

Moscow State Academic Art Institute

named after V. I. Surikov

e-mail: Wuguanyu1987@mail.ru

Russia, Moscow

Genre features and aesthetic phenomenon of Chinese painting

Summary. The subject of the study is an analysis of one of the long-standing trends of traditional Chinese painting, known in the art as a genre of “flowers and birds” (“hua-nyao”). The author offers a description of the historically worked out principles of composing the composition of this genre.

The aim of the work is connected with the study of the question concerning the traditional methods of depicting the motif of flowers and birds in painting. Considering the fact that Chinese national painting has appeared for a long time, the researcher’s goal also becomes the need to prove that it differs fundamentally in terms of material, technique and artistic means from the European one.

The research methodology is predetermined by the purpose of the work. Its basis was the method of analytical study of sources, clarifying the logic and content of Chinese painting of the period under investigation. The methodological basis for the study was the thematically necessary works on the theory and history of art, the history of the Republic of China, the philosophy of art. Also used ryazh electronic publications.

The basis of the article is a comparative-historical method that helped to determine that changes in the artistic-shaped structure of Chinese painting by scientists have been tracked since the middle of the XIX century.

The novelty of the article is to study the impact of modern Western art on the specifics of the development of traditional Chinese painting at the turn of the 20th and 21st centuries. In addition, the author for the first time gives examples of the heyday of this genre at the present stage.

Various techniques, a high level of skill of artists and today deserve a high estimation, both among the art historians and ordinary connoisseurs of fine art, namely—Chinese traditional painting.

The conclusions emphasize the fact that modern Chinese artists still adhere to the traditions of ancient painting, using mascara, mineral and vegetable paints, which are applied to silk (cotton cloth) or to special paper made from soft fine fibers.

It is stated that the Chinese art of the past eras, including the period of the Qing dynasty, took an important place in the history of world culture. The artistic images created by the Chinese people are so diverse and marked by a vivid identity that few people are left indifferent. Chinese artists have improved their experience in every era and invented the best aesthetic principles of painting. Chinese flower and bird painting covers most of the concept of painting in China, in particular—the Qing dynasty. However, it should be remembered that each style has its own virtues and weaknesses.

Keywords: The Qing Dynasty, genre, art, style, painting, “flowers and birds”, “hua-nyao”, craft, traditions, artistic means, artistic image.

Жанровые особенности и эстетический феномен китайской живописи

Предметом исследования является анализ одного из давних направлений традиционной китайской живописи, известного в искусствоведении как жанр «цветы и птицы» («хуаньяо»). Автор предлагает характеристику исторически выработанным принципам построения композиции этого жанра.

Цель работы связана с изучением вопроса, касающегося традиционных приемов изображения в живописи мотива цветов и птиц. Учитывая факт, что китайская национальная живопись появилась давно, целью исследователя также становится необходимость доказать, что она кардинально отличается по материалу, технике и художественным средствам от европейской.

Методология исследования предопределена целью работы. Ее базисом стал метод аналитического изучения источников, проясняющий логику и содержание китайской живописи исследуемого периода. Методологической базой исследования стали тематически необходимые труды по теории и истории искусства, истории Китайской Республики, философии искусства. Использован также ряд электронных изданий.

Основой статьи является сравнительно-исторический метод, который помог определить, что изменения в художественно-образной структуре живописи Китая учеными отслеживаются с середины XIX века.

Новизна статьи заключается в изучении воздействия современного западного искусства на специфику развития традиционной Китайской живописи на рубеже XX—XXI веков. Кроме этого, автором впервые приводятся примеры расцвета этого жанра на современном этапе.

Разнообразные техники, высокий уровень мастерства художников и сегодня заслуживают высокой оценки, как в среде искусствоведов, так и рядовых ценителей изобразительного искусства, а именно— китайской традиционной живописи.

В выводах подчеркивается тот факт, что современные китайские художники и сегодня придерживаются традиций древней живописи, используя тушь, минеральные и растительные краски, которые наносятся на шелк (хлопчатобумажную ткань) или на особую бумагу из мягкого тонкого волокна.

Констатируется, что китайское искусство прошлых эпох, в том числе периода династии Цин, заняло важное место в истории мировой культуры. Художественные образы, создан-

ные китайским народом, настолько разнообразны и отмечены яркой самобытностью, что мало кого оставляют равнодушным. Китайские художники совершенствовали свой опыт в каждую эпоху и придумали лучшие эстетические принципы живописи. Китайская цветочная и птичья живопись покрывает большую часть концепции живописи Китая, в частности — династии Цин. Однако следует помнить, что у каждого стиля есть свои достоинства и слабости.

Ключевые слова: Династия Цин, жанр, искусство, стиль, живопись, «цветы и птицы», «хуа-няо», ремесло, традиции, художественные средства, художественный образ.

Татьяна Ивановна Седова
*Российский государственный
гуманитарный университет
факультет истории искусства
e-mail: tiana1025@icloud.com
Россия, Москва*

Tatiana I. Sedova
*Russian State University
for the Humanities
School of Art History
e-mail: tiana1025@icloud.com
Russia, Moscow*

Paolo Troubetzkoy's teaching experience and progenies

Summary: Small statuettes brought the world fame to Paolo Troubetzkoy. Alexander III monument executed by him became a kind of his visit card. But the artist's experience as a professor of sculpture at Moscow School of Arts, Sculpture and Architecture is still rather unknown, if compared to the above, and described mostly just as statement of the facts. The author gives a try in this article to disclose the method, reasons and significance of Troubetzkoy's influence on the young sculptors. Certainly, he didn't manage to become the founder of a new school of sculpture; his students can be called as such very relatively. However, the artist's influence proved to be huge, having made a hole in the academic rules and opened the way of untied creative work to the youth.

Keywords: Paolo Troubetzkoy, sculpture, impressionism, Moscow School of Arts, Sculpture and Architecture, Russian art, academic educational system.

Преподавательский опыт Паоло Трубецкого. Ученики и последователи

Мелкая пластика принесла Паоло Трубецкому мировую славу. Исполненный им монумент Александру III стал его визитной карточкой. На этом фоне деятельность мастера в качестве преподавателя скульптурного класса Московского училища живописи, ваяния и зодчества до сих пор остается мало исследованной и чаще всего описывается лишь фактологически. В данной статье предпринимается попытка обозначить метод, причины и значение воздействия искусства Трубецкого на молодых скульпторов. Конечно, он не стал основоположником новой скульптурной школы, его учеников можно назвать таковыми весьма условно. И все же влияние Трубецкого оказалось колоссальным, пробив широкую брешь в академических правилах и открыв молодежи путь свободного творчества.

Ключевые слова: Паоло Трубецкой, скульптура, импрессионизм, МУЖВЗ, русское искусство, академическая система образования.

Вэй Сяо

*Московская государственная
художественно-промышленная
академия имени С. Г. Строганова
Чжэнчжоуская академия легкой
промышленности
e-mail: wx116132251@gmail.com
Китай, Чжэнчжоу*

Wei Xiao

*Teacher
Zhengzhou University of Light Industry,
Eastern International Art College
Current Ph. D Candidate
e-mail: wx116132251@gmail.com
China, Zhengzhou*

An Analysis of the Advantages and Disadvantages of Master-Apprentice Teaching Method in Chinese Traditional Art Education

Summary: There is a variety of teaching ways in Chinese traditional art education, of which “Teacher-Apprentice Teaching type “education is the earliest in the history of Chinese art, but also a very important way of education. This paper attempts to analyze its positive function and drawbacks in the history of art education from the history, characteristics, contents and approaches of education. The author hopes this research will benefit the contemporary Chinese art education.

Keywords: traditional art education; master-apprentice teaching; pros and cons.

Анализ преимуществ и недостатков Китайского традиционного художественного воспитательного метода «передача знаний от учителя к ученику»

Китайское традиционное художественное образование существует в различных формах. Самым ранним методом обучения, являвшимся также действенной воспитательной системой в изобразительном искусстве на протяжении тысячелетий, считается метод «передачи знаний от учителя к ученику».

В данной статье рассматривается история развития, содержание, особенности и воспитательная составляющая метода «передача знаний от учителя к ученику», анализируется место данного метода в современной системе развития художественного образования, его достоинства и недостатки в целях совершенствования существующей образовательной системы.

Ключевые слова: традиционное художественное воспитание, передача знаний от учителя к ученику, преимущества и недостатки.

Елена Викторовна Васильченко
*профессор, зав.кафедрой теории
и истории культуры
Российского университета дружбы народов
e-mail: vasil52-10@mail.
Россия, Москва*

Elena V. Vasilchenko
*Professor, Head of the Dpt. Theory and
History of Culture
People's Friendship University of Russia
e-mail: vasil52-10@mail.ru
Russia, Moscow*

Verbal and instrumentalism in traditional Indian sound model

Summary: The article is devoted to the philosophical and aesthetic and scientific theoretical concepts sound phenomena in the South Asian civilization. The main theoretical sound systems of Indian classical music tradition—such as the *sruti*, *swara*, *nada*. It reveals a kind of “two-dimensional” sound phenomenon of the South Asian civilization. On the one hand, it represented a kind of objective you start—audio unit, “manifesting” the vibration of the surrounding space of the universe, on the other—singing, melodic recitation—the subjective beginning, the personification of human nature comes into contact with the cosmos. This “beep code” clearly manifested at various levels of musical culture of South Asia -.. ethical-philosophical, socio-cultural, conceptual and terminological, etc. In music theory, a single tone—*Swara* regarded as a special world, capable of causing pleasure to physiological and mental levels, endowed with symbolic meanings, called ritualistic worship. This was a major philosophical and aesthetic core of India’s musical culture from the early stages of its development, this is what united all areas of sound practices and renders meaningless the theoretical basis of separation of music on vocal and instrumental, as was the case in many other cultures. Therefore, in terms of the orientation of the so-called “verbal” and “instrumentalism” the author proposes to consider the types of deployment of the musical text and the character of musical thinking.

Keywords: sound phenomena, nada, swara, shruti, dhrupad, khayal, gharana, banya, verbal, instrumentalism.

Вербальность и инструментализм в традиционной звуковой модели Индии

Статья посвящена философско-эстетическим и научно-теоретическим концепциям феномена звука в южноазиатской цивилизации. Рассматриваются основные теоретические звуковые комплексы индийской классической музыкальной традиции — такие как шрути, свара, нада. Выявляется своеобразная «двумерность» звукового феномена южноазиатской цивилизации. С одной стороны, он представлен неким объективным началом — звуковым агрегатом, «проявляющим» вибрацию окружающего нас пространства Вселенной, с другой — пением, мелодической рецитацией — субъективным началом, олицетворением человеческой природы, вступающей в контакт с Космосом. Этот «звуковой код» со всей очевидностью проявляется на самых разных уровнях музыкальной культуры Южной Азии — этико-философском, социокультурном, понятийно-терминологическом и т. п. В музыкальной теории одиночный тон — *свара* рассматривался как особый мир, способный вызвать наслаждение на физиологическом и ментальном уровнях, наделялся символическими значениями, вызывал ритуальное поклонение. Это было главным философско-эстетическим стержнем музыкальной культуры Индии с ранних этапов ее становления, именно это объединяло все области звуковой практики и делало бессмысленным теоретическое обоснование разделения музыки на вокальную и инструментальную, как это происходило во многих других культурах. Поэтому с точки зрения ориентации на так называемые «вербальность» и «инструментализм» автор предлагает рассматривать типы развертывания музыкального текста и характер музыкального мышления.

Ключевые слова: звуковой феномен, нада, свара, шрути, дхрупад, ххайяль, гхарана, банья, вербальность, инструментализм.

Наталья Алексеевна Говар
*кандидат искусствоведения,
доцент кафедры фортепиано
Российской Академии Музыки им. Гнесиных
e-mail: nataliagovar@mail.ru
Россия, Москва*

Natalia A. Govar
*Ph. D
Gnesin's Russian Academy of Music
Assistant Professor
Department of Piano
e-mail: nataliagovar@mail.ru
Russia, Moscow*

Vsevolod Zaderatsky: between neo-impressionism and constructivism

Summary: This article is devoted to piano cycles by Vsevolod Zaderatsky— one of the prominent representatives of Russian music art of the XX century, whose writings for a long time was not known to a wide circle of professionals and music lovers. The originality of his piano miniatures, reflecting the characteristic features of the author's manner lies not only in the original combination of neoimpressionists and constructivist features, but in the interesting genre experiments, vividly convey the spirit of the age.

Keywords: Vsevolod Zaderatsky, piano miniature, color ostinato, the genre of music poster.

Всеволод Задерацкий: между неоимпрессионизмом и конструктивизмом¹

Данная статья посвящена фортепианным циклам Всеволода Задерацкого— одного из видных представителей отечественного музыкального искусства первой половины XX века, чьи сочинения в силу идеологических причин долгое время были не известны широкому кругу профессионалов и любителей музыки. Свообразие его фортепианных миниатюр, рельефно отражающих характерные особенности творческой манеры автора, заключается не только в оригинальном сочетании неоимпрессионистских и конструктивистских черт, но и в интересных жанровых экспериментах, живо передающих дух эпохи.

Ключевые слова: Всеволод Задерацкий, фортепианная миниатюра, колористическое остинато, жанр музыкального плаката.

---

1. Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00228

Ольга Викторовна Данилова
*заместитель начальника учебно-методического
отдела Российского института театрального
искусства — ГИТИСа
e-mail: dj-dan1@ya.ru
Россия, Москва*

Olga V. Danilova
*Deputy head of educational-methodical department
The Russian Institute of Theatre Arts — GITIS
e-mail: dj-dan1@ya.ru
Russia, Moscow*

Cultural and historical aspect of the formation of a new theatrical language in the late 90-ies of XX century (on the example of the early works of the French Equestrian Theater “Zingaro”)

Summary: The subject of research is the cultural-historical aspect of the phenomenon of the French equestrian theater “Zingaro” of Clément Marty (Bartabas). The main focus of the analytical work is to develop a perspective of the influence of cultural and historical events on creative and motivational prerequisites for the development of Clément Marty’s theater. The formation of activity-oriented vector of the becoming and development of Bartabas’s creative enterprises connected with deep historical roots. Antique and modernity are originally intertwine in context of the emotional-psychological perception of theatre. Visualization of the “historical perspective” by plastic means of expressing psychological theatre proves the objective connection between history and art. The contemporary stage practice of the world theater has no analogues in the creation of such show-performances. Especially if it involves trained animals (horses). A new kind of “humane training”, which forms the basis of creative activities (and everyday life) by actors of the theater “Zingaro” forms a full-weight creative cooperation people and horses. The novelty of the research is that for the first time an attempt is made to analyze the influence of the cultural and historical approach on the genre and species basis of theatrical performances of the French equestrian theater “Zingaro”. The innovative directorial form of psychological theater allows you to form new philosophical and aesthetic principles of demonstration (and perception) modern, original, memorable, emotionally rich theatrical performance.

Keywords: spatial-temporal arts, performance and mass kinds of arts, value-priority postulates, cultural and historical code, atmospheric music accompaniment, historical period, demonstrational plastic language, directing production form, visual theater, historical-dramatic performance.

Культурно-исторический аспект формирования нового театрального языка в конце 90-х годов XX столетия (на примере раннего творчества французского конного театра «Зингаро»)

Предметом исследования является культурно-исторический аспект феномена французского конного театра «Зингаро» Клемана Марти (Бартабаса). Основная направленность аналитической работы заключается в разработке проблематики влияния культурно-исторических событий на творческие мотивационные предпосылки театра Клемана Марти. Формирование деятельностно-ориентированного вектора становления и перспективного развития бартабасовского творческо-художественного предприятия связано с глубокими историческими корнями. Античность и современность оригинально переплетаются в контексте эмоционально-психологического восприятия театрального спектакля. Визуализация «исторического экскурса» пластическими средствами выразительности психологического театра доказывает объективную связь истории и искусства. Современная мировая театральная режиссерско-постановочная практика не имеет аналогов создания такого рода шоу-спектаклей. Особенно, если в нем задействованы дрессированные животные (лошади). Новая разновидность «гуманной дрессировки», составляющей основу творческой деятельности (и обыденной жизни) актеров театра «Зингаро» формирует полноценный творческий контент людей и лошадей. Новизна исследования заключается в том, что впервые предпринимается попытка анализа влияния культурно-исторического подхода на жанрово-видовую основу театральных спектаклей французского конного театра «Зингаро». Инновационная режиссерская форма психологического театра позволяет формировать новые философско-эстетические принципы демонстрации (и восприятия) современного, оригинального, запоминающегося, эмоционально-насыщенного театрального зрелища.

Ключевые слова: пространственно-временные искусства, зрелищно-массовые виды искусств, ценностно-приоритетные постулаты, культурно-исторический код, атмосферное музыкальное сопровождение, исторический период, демонстрационно-пластический язык, режиссерско-постановочная форма, визуальный театр, историко-драматическое зрелище.

Ирина Евгеньевна Данилова

Доктор искусствоведения

Профессор

Заместитель генерального директора

ГМИИ им. А. С. Пушкина по научной работе

e-mail: dom.text@gmail.com

Россия, Москва

Irina E. Danilova

Doctor of Arts

Professor

Deputy Director of Academic Research

at the Pushkin State Museum of Fine Arts

e-mail: dom.text@gmail.com

Russia, Moscow

The Artistic Image in Ancient Greek Ornament

Summary: The article studies the ancient Greek ornament, its significance in the history of art as one of the forms of figurative cognition of reality. The author analyzes it in comparison with the ancient Oriental ornamentation, notes the patterns of the construction of ornaments in relief and vase painting.

Keywords: Ancient Greece, ornament, architecture, sculpture, vase painting.

Художественный образ в орнаменте Древней Греции

В статье исследуется древнегреческий орнамент, его значение в истории искусства как одной из форм образного познания действительности. Автор проводит анализ в сравнении с древневосточной орнаментикой, отмечает закономерности построения орнаментов в рельефе и вазописи.

Ключевые слова: Древняя Греция, орнамент, архитектура, скульптура, вазопись.