

МЕСМАХЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2021

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ имени А. Л. Штиглица

МЕСМАХЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2021

Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 145-летию ЦУТР барона Штиглица — ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица

18-19 марта 2021 г.

Сборник научных статей

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица

Рецензенты:

- *Н. М. Калашникова* доктор культурологи, профессор, ведущий научный сотрудник Российского этнографического музея
- А. В. Корнилова доктор искусствоведения, профессор кафедры общественных дисциплин и истории искусств СПГХПА им. А. Л. Штиглица
- **М53 Месмахеровские чтения 2021**: материалы междунар. науч.-практ. конф., 18–19 марта 2021 г.: сб. науч. ст.; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица»; ред.-состав. М. Е. Орлова-Шейнер, Н. Н. Цветкова; науч. ред. А. И. Бартенев, Р. А. Бахтияров, Г. Е. Прохоренко. Санкт-Петербург: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2021. 726 с., ил.

ISBN 987-5-6045957-0-1

В сборник вошли материалы международной научно-практической конференции «Месмахеровские чтения», посвященной 145-летию ЦУТР барона Штиглица — ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Основой тематики научных статей стало обсуждение широкого спектра вопросов, связанных с историей и традициями академии, вкладом преподавателей и выпускников ЦУТР барона Штиглица — ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица в развитие отечественного изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. В статьях рассматриваются также наиболее значимые явления в российской художественной культуре и сфере художественно-промышленного образования в России и за рубежом. В отдельную секцию вошли статьи студентов, принявших участие в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу студента (НИРС).

ISBN 987-5-6045957-0-1

- © Коллектив авторов, 2021
- © ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Историческое наследие:	Smirnova S. E.
к 145-летию основания Центрального	Saint Petersburg Underground Stations
училища технического рисования барона	Interior Decorum: Artworks
Штиглица	by Alumni of Leningrad
Кислицына А. Н.	Vera Mukhina Higher School of Art
Кислицыни А. 11. Достижения кафедр, проектная	and Design61
достижения кафедр, просктная деятельность преподавателей, студентов	
и выпускников как основа «истории успеха»	Сталинская Е. П.
СПГХПА им. А. Л. Штиглица	Семейная преемственность
	«штигличан»68
Kislitsyna A. N. Stieglitz Academy Success Story:	Stalinskaya E. P.
Departments' Achievements	"Stieglitz Artists" Family Succession68
and Creative Projects of Academic Staff,	
Students and Alumni	Штиглиц М. С.
Students and Atumin13	Хранитель памяти семьи Штиглиц77
Антонова А. П.	Stieglitz M. S.
Монументальное наследие народного	Guardian of Stieglitz Family Memory77
художника Ю. И. Боско43	
Antonova A. P.	Актуальные проблемы
Monumental Heritage of National Artist	в архитектуре
Yuriy I. Bosko43	
Turry I. Dosko	Кириков Б. М., Штиглиц М. С.
Барсукова Н. И.	Архитектурный комплекс мебельной
Исследование авторского стиля	фабрики «Ф. Мельцер». История
художника-керамиста	и современные проблемы
Юрия Новикова	реконструкции80
Barsukova N. I.	Kirikov B. M., Stieglitz M. S.
Yuri Novikov: Artist and Ceramicist.	The Architectural Complex
Study of Unique Artistic Style	of the "F. Meltzer" Furniture Factory.
study of onique thusile style	History and Current Reconstruction
Рогозный М. Г.	Issues80
Выпускник первого послевоенного	Ковалева Т. В.
отделения мастеров-исполнителей ЛХПУ,	
реставратор живописи — Рудольф	Планировочная структура интерьера в проектах загородных домов
Петрович Саусен (1921–1999)54	санкт-Петербурга начала XX
Rogozny M. G.	и XXI вв
Leningrad School of Art Restoration	Kovaleva T. V.
in Post-World War II Period:	
Rudolf Sausen (1921–1999) —	Interior Planning in Projects of Saint- Petersburg Country Houses at the
Painting Restorer and Alumnus	Beginning of the 20 th and 21 st Centuries86
of The First Department	Degining of the 20° and 21° Centuries
of Masters-Performers54	Орлова-Шейнер М. Е.
	Особенности интегрирования новых
Смирнова С. Е.	зданий в историческую застройку
Работы выпускников ЛВХПУ	на примере административно-жилого
им. В. И. Мухиной для метрополитена	комплекса в Санкт-Петербурге93
Северной столицы	

Orlova-Sheyner M. Ye. Features of New Buildings Integration into Saint Petersburg Historical	Традиции и новации в декоративно-прикладном искусстве и дизайне
Landscape. Case Study of Administrative and Residential Complex93	<i>Ермолаева М. И.</i> Значение традиционных техник
Пименов К. Б. Проблема «заказчик – архитектор» 99 Pimenov K. B. Client — Architect Communication Issues 99	в новаторстве современного текстильного дизайна
Райнингер А.Отто Вагнер: личная жизнь и творчество.Их неразрывная связь, истоки и следствия 104Reininger A.Otto Wagner: Personal Lifeand Creativity. Their Continuous Link,Sources and Effects	Кямалзаде У. Э. Художественные традиции и этническое многообразие в произведениях декоративно-прикладного искусства Азербайджана 131 Kamalzade U. E. The Artistic Traditions and Ethnic Diversity of Applied Arts in Azerbaijan 131
Сёмина Н. Б.Ориентальные мотивы в архитектурекурортов Кавказских МинеральныхВод второй половины XIX —начала XX вв	Королёва Л. В., Королёва С. В. Между мужским и женским: гендерные аспекты современной моды 139 Koroleva L. V., Koroleva S. V. Between Masculine and Feminine: Gender and Fashion in the 21st Century 139
оf the 19 th – Early 20 th Centuries	Мерзликина Ю. Н.Влияние современных технологийна создание произведения из стекла 145Merzlikina Y. N.The Influence of Modern Technologieson Art Glass
Smelkov N. O. Cathedral of The Nativity of The Blessed Virgin in Ustyuzhna. Formation of Architectural Composition	Михайлова Л. В., Семенова А. А. Раскрытие темы «Искусство авангарда» на примере дипломных работ студентов кафедры художественного текстиля СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Яковлев Н. А. Военно-морской павильон русского отдела Всемирной выставки 1873 года в Вене — неизвестная работа австрийского архитектора Отто Вагнера	Mikhailova L. V., Semenova A. A. Avant-Garde Art and The Graduation Projects of The Department of Textiles in The Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design
Yakovlev N. A. The Naval Pavilion of Russian Department at 1873 Vienna World's Fair — Unknown Work of Austrian Architect Otto Wagner	Орлова П. С.Изучение авангарда через принципы«биомеханики» Всеволода Мейерхольдав работе современного художника

Осадченко О. Е.	Arutyunyan J. I.
Японская школа графического	Architecture in Children's Book
дизайна: к вопросу идентификации	Illustration of the Late 20 th — 21 st Century:
интернационального стиля161	Image Typology197
Osadchenko O. E.	П Р (
The Japanese School of Graphic Design:	Бахтияров Р. А.
The Identification of The International Style 161	Моисей Ваксер и Виктор Слыщенко —
П	художники ленинградских «Окон TACC»207
Павлова Н. А.	
Черное и белое как основа типографики 167	Bakhtiyarov R.A. Moisey Vakser and Victor Slyshchenko —
Pavlova N. A. Plack and White as The Pasis of Tyrocrophy, 167	the Artists of Leningrad "Okna TASS"
Black and White as The Basis of Typography 167	Posters
Тихомирова Н. А., Захарова А. В.	
Технологические особенности цифровой	Дмитриенко Б. Ч., Рубец Е. А.
печати текстиля	Псевдоискусство как инструмент
Tikhomirova N. A., Zakharova A.V.	размывания традиционных культурных
Technological Features of Digital Textile	ценностей
Printing172	Dmitrienko B. C., Rubets E. A.
	Pseudo-Art as a Tool for Blurring
Филиппова Г. С.	Traditional Cultural Values213
Современная модная индустрия	Ергина А. С.
и декоративно-прикладное искусство 177	Проблема реализма в творчестве
Filippova G. S. Modern Fashion Industry and Applied Arts 177	Михаила Бойчука221
Wodell I ashloli fliddsify and Applied Arts 177	Ergina A. S.
Цветкова Н. Н.	Realism in The Work of Mikhail
Мода как искусство – объекты современного	Boychuk221
костюмного инвайронмента182	
Tsvetkova N. N.	Исаева О. А.
Fashion as Art Objects of Modern	«Двигаясь параллельным курсом»: европейские опыты в живописи
Costume Environment	Джона Рассела
а д р	Isaeva O. A.
Янкина Л. В.	«Moving Parallel Courses»: European
Вещный мир и его смысловые значения 187	Experience in Painting of John Russell227
Yankina L. V. The Material World and Its Semantic	
Meanings	Карасева И. С.
	Эволюция сценического костюма
Изобразительное искусство:	во французском театре
вчера, сегодня, завтра	второй половины XVIII века235
Абдуллина Д. А.	Karaseva I. S. Evolution of Stage Costume
Образ детской комнаты в отечественном	in French Theatre of The Second Half
детском портрете XVIII–XXI вв191	of the 18th Century235
Abdullina D. A.	233
Image of Children's Room in Domestic	Кирсанова Л. М.
Children's Portrait of the 18th – 21st Century 191	Аналитический разбор
10.11	классических произведений
Арутюнян Ю. И.	живописи на практических занятиях
Архитектура в детской книжной	студентов кафедры живописи
иллюстрации конца XX–XXI вв.: проблемы типологии образов	и реставрации

Kirsanova L. M. Classical Paintings Analysis as Subject of Practical Classes in Department of Painting and Restoration	Поцелуева Т. Л., Синица Я. С. Опыт подбора индивидуальной методики при уложении жесткого кракелюра с приподнятыми краями при реставрации картины А. П. Левитина «Портрет капитана первого ранга А.А. Черевина». 276 Potselueva T. L., Sinitsa Y. S. Selectioning Individual Technique for Laying Hard Craquelure with Raised Edges During Restoration Process of Captain 1st Rank Aleksey A. Cherevin Portrait by Anatoli Levitin
Котломанов А. О. Критика модернизма и неофициальное	Сикорская М. И., Чупрак К. А.,
советское искусство:	Спассков К. А.
вопросы самоидентификации249	Силуэтная графика в художественном
Kotlomanov A. O.	проектировании на основе
Criticism of Modernism and Unofficial	растительных форм280
Soviet Art: Self-Identification Issues249	Sikorskaya M. I., Chuprak K. A.,
V	Spasskov K. A.
Кошкина О. Ю. Творчество А. В. Кондратьева:	Silhouette Graphics in Artistic Design Based on Botanic Forms280
«варварский аналитизм» в поиске	Design Dased on Dotaine I offits200
пластических первооснов.	Тибилова Э. Б.
К юбилею художника256	Эволюция скульптурного оформления
Koshkina O. Y.	станций Ленинградского метро
Alexander V. Kondratiev:	в 1955–1991 годы в контексте развития
"Barbaric Analyticism" in Search	советской монументальной
of Plastic Basics. Dedication	скульптуры
to The Artist's Anniversary256	Tibilova E. B.
Олейник М. С.	Evolution of Leningrad Underground Stations Sculptural Decorum in Context
«Творчество во всех его видах, есть	of Soviet Monumental Sculpture
самое величайшее счастье человека»:	Development
В. Э. Борисов-Мусатов	1
и М. В. Веревкина.	Христолюбова Т. П.
Точки соприкосновения266	Особенности интерпретации
Oleynik M. S.	первобытных образов и идей
"Creativity in All Its Forms	в современном искусстве
is The Greatest Happiness of Man":	Khristolyubova T. P.
Victor Borisov-Musatov and Marianna Verevkina.	Characteristics of Prehistoric Images and Ideas Interpretation in Modern Art295
Points of Contact	and racas interpretation in wodern Art273
200	Якуничев Н. Г.
Петрухина О. В.	Об отношениях искусства
Виртуальные музеи и галереи	постмодерна и дизайна300
как продукт современных	Yakunichev N. G.
технологий и моушн-дизайна271	Relation Between Postmodernist Art
Petrukhina O. V.	and Design300
Virtual Museums and Galleries as a Product of Modern Technologies	
and Motion Design271	

Художественно-промышленное образование в России и за рубежом	Гуркина Н. С. Школа Кренбрук и американский дизайн середины XX века
Богородский С. В.	Gurkina N. S.
Опыт преподавания курса цветоведения	Cranbrook School and American
и колористики в СПГХПА	яDesign in Mid-20 th Century
им. А.Л. Штиглица305	ADesign in Mid-20 Century
Bogorodsky S. V.	Дьячкова Г. Г.
Experience of Teaching Colours and	Законы формообразования
Coloristics Course at Stieglitz State	в живой природе. Задания
Academy of Art and Design305	по скульптуре для студентов
	художественных учебных
Брагилевский Д. Ю.	заведений
Объективные трудности студентов-	Diachkova G. G.
художников, приступающих	Principles of Formation
к изучению иностранного языка,	in Living Nature: Sculpture Tasks
и возможные	for Students of Art Schools344
пути их преодоления310	Tot Students of Art Schools
Bragilevsky D. Yu.	Журавская Т. М.
Art-Students' Verifiable Difficulties	Опыт практической реализации
Arising at The Initial Stages	проекта «Японский импульс»
of Learning a Foreign Language,	в Санкт-Петербургской
and Possible Ways	государственной художественно-
of Overcoming Them310	промышленной
2	академии имени А. Л. Штиглица351
Воробьева Т. Ю.	Zhuravskaya T. M.
Концепция образовательного дизайна	Practical Implementation
«научная фантастика: прошлое —	of «Japanese Impulse» Project
настоящее — будущее» в подготовке	at Saint Petersburg
дизайнеров XX–XXI вв317	Stieglitz State Academy of Art
Vorobyeva T. Yu.	and Design
Educational Design Concept «Science	8
Fiction: Past-Present- Future»	Зинчук А. Е.
in the Training of Designers	Профессиональное образование
in the 20 th – 21 st Century	дизайнера и художника —
·	конфликт или симбиоз?356
Галушко С. И.	Zinchuk A. E.
Роль физического воспитания	Professional Education of a Designer
и спорта в подготовке студентов	and an Artist — Conflict
академии к творческой	or Symbiosis?356
деятельности326	•
Galushko S. I.	Игнатьев А. Н.
The Role of Physical Education	Особенности преподавания
and Sport in Preparing Academy	художественного проектирования
Students for Creative	на кафедре дизайна мебели
Activity326	СПГХПА им. А. Л. Штиглица
·	Ignatyev A. N.
Голубева Е. Я.	Specifics of Teaching Artistic
Игровой дизайн как тема	Design in Department of Furniture
дипломного проектирования332	Design at Saint Petersburg Stieglitz
Golubeva E. Ya.	State Academy of Art
Game Design as Subject	and Design
of Graduation Projects	

Плужник О. В. Традиции рисунка головы в контексте учебных планов школы рисования
Рубец Е. А., Дмитриенко Б. Ч. Баухаус как новаторская школа прикладного искусства, дизайна и архитектуры XX века
Фатеева А. М.   Мой учитель —   Александр Павлович Зайцев
Харитонова Д. М, Рыжиков В. О. Цифровые технологии и художественное творчество в дистанционном образовательном процессе для дизайнеров по интерьеру
Чернякевич Б. И.   Сравнение систем российского   и европейского образования   на примере специальностей   дизайна интерьера   и архитектуры
of Interior Design and Architecture Programs

Широковских М. С.	Денисова О. Е.
Учебная творческая практика	Формирование и развитие ленинградской
на первом курсе: проблема	школы моделирования (на примере
реализации в условиях	сотрудничества ЛВХПУ
дистанционного обучения443	им. В.И. Мухиной и ЛДМО)468
Shirokovskikh M. S.	Denisova O. E.
First-year Students Creative Internship:	The Establishment and Development
Issues of Implementation in Distance	of the Leningrad School of Fashion
Learning Conditions443	Design (Focusing on the Cooperation
	Between the Leningrad Higher School
Секция аспирантов	of Art and Industry
Арабидис А. М.	Named After V. I. Mukhina
Уильям Моррис и Максимилиан	and the Leningrad Fashion House)468
Месмахер: концепт идеального	
жилища конца XIX – начала XX века 448	Ермакова О. Б.
	Архитектор Маргарете Шютте-Лихоцки
Arabidis A. M.	и истоки разработки архитектурной
William Morris and Maximilian	концепции детских садов474
Mesmaher: The Concept of the Perfect	Ermakova O. B.
Housing of the Late 19 th	Margarete Schütte-Lihotzky and the
and Early 20 th Centuries	Origins of the Architectural Concept
	of Kindergarten
Бу И, Колодников И. В.	5
Проекты современной церковной	Карюк Т. А.
деревянной архитектуры стран	Особенности образовательной системы
Северной Европы и традиция	в Академии искусств в Крэнбруке:
строительства мачтовых церквей	педагогическая концепция Элиэля
в средневековой Норвегии454	Сааринена
Bu Yi, Kolodnikov I. V.	Karyuk T. A.
Modern Wooden Architecture in Northern	Education System at the Cranbrock
Europe and Stave Churches	Academy of Art: Eliel Saarinen's
in Medieval Norway454	Teaching Methods480
	Teaching Methods
Ван Юйжун	Ляхович Е. В.
Художественно-промышленное	Культурная память в эпоху пандемии:
образование в России и за рубежом —	возвращение к прошлому и отражение
современный статус китайских	настоящего в искусстве китайского
исследований художественно-	фарфора
промышленного образования	Lyakhovich E. V.
в Китае и России	Cultural Memory in the Era of Pandemic:
Wang Yurong	Return to the Past and Reflection
Industrial Art Education in Russia	of the Present in Chinese Porcelain
and Abroad — the Present Status	of the fresent in Chinese Forestain
of Chinese Study on The Industrial	Малышева A. A.
Arts Education in China and Russia460	Эстетика декоративности в декупажах
	Анри Матисса в рамках диалога
Гун Тин	с восточным искусством
Особенности обучения текстильному	
дизайну в современном Китае465	Malysheva A. A.
Gong Ting	Decorative Aesthetics in Henri
The Specifics of Textile Design	Matisse's Cut-Outs within His Dialogue
Education in Modern China 465	with Eastern Art493

Мюллер О. В. Интерьер эпохи историзма в Санкт- Петербурге: о влиянии традиций художественного образования Императорской Академии Художеств 499 Mueller O. V. Historicism Interiors in Saint Petersburg: The Influence of Imperial Art Academy Education	Черкасов Д. С. Тема искусства в творческом наследии Густава Климта: особенности иконографии и интерпретация в контексте западноевропейского символизма 541 Cherkasov D. S. The Art Issue in The Legacy of Gustav Klimt: Iconography and Interpretation in The European Symbolist Movement
Романов Д. В.Стилистические особенностиорнаментов Красносельскоймануфактуры	Шурпо Н. А.Цветы в творчестве французскогокутюрье Кристиана Диор
Сергеева Е. В. К вопросу о происхождении орнаментального фона в русской иконописи XV–XIX вв	Шэн К. Книжная графика В. Павловой: интерпретация народного творчества в современной книжной графике
<i>Тягунова Е. О.</i> Развитие традиционных жанров	Ступеннеская секния
в японской гравюре в начале эпохи	Студенческая секция
Мэйдзи (1868–1912): основные тенденции и мастера	<i>Белова А. С.</i> Развитие концепции цвета от школы Баухаус до современных инсталляций 559 <i>Belova A. S.</i> The Evolution of Color Theory from The Bauhaus to Contemporary Installations 559
Мэйдзи (1868–1912): основные тенденции и мастера	Развитие концепции цвета от школы Баухаус до современных инсталляций 559 <i>Belova A. S.</i> The Evolution of Color Theory from The

Ворожцова А. Д.Особенности конструкций лоджийи балконов	Завьялова П. В. «Двойной автопортрет»: к вопросу о терминологии
Гонтарчук К. А. К вопросу о первоначальном проекте росписей Федоровского Государева собора в Царском Селе	Игнатьев М. А. Особенности эстетики автоматизированной хирургии
Грудинина А. М. Технологические аспекты и символика декора китайского фарфора VII–XIX вв	Калмыкова М. С. Современные тенденции развития декора в мебельном искусстве
Grudinina A. M. Technological Aspects and Decorative Symbols of Chinese Porcelain from the 7 th to the 19 th Centuries	Кившар В. А. Влияние социокультурных факторов на формирование рисунков молодежных тканей
Дутов Н. Л. «Переиграть металл»	Kivshar V. A. The Influence of Sociocultural Factors on Textile Patterns Inspired by Youth 632
Defeated Metal592Евдокимова С. А.Мотивы флоры и фауны в творчествеУильяма Морриса597Evdokimova S. A.Motifs of Flora and Fauna in WilliamMorris Textile Designs597	Корнехо Наварро К. Т. Объекты современного уличного художественного искусства как форма выражения социального протеста
Eгорова В. А. Развитие и особенности деревянной архитектуры Рязани XVIII — начала XX века	Логвинова А. А. Абстрактные мотивы в традиционном латиноамериканском декоративноприкладном искусстве XXI века на примере мексиканской студии «М.А»
<i>Жумаев Р. А.</i> Место живописи Возрождения в обществе и культуре Германии 607 <i>Zhumaev R. A.</i> Renaissance Art in German Society and Culture	Макарова М. Д. Дизайн и телевидение: интернациональный стиль и проблема минимализма

Марченко В. С. Традиции росписи по скани	Pyatykh F. O. Art Investment and Price Factors
как способ народного эмальерного	in Art Market
творчества в России	001
Marchenko V. S.	Рахимжанов А. И.
Filigree Painting as a Kind of Folk	Влияние инструмента на конечное
Enamel Art in Russia	формообразование продукта691
	Rakhimzhanov A. I.
Мелехина Е. А.	Influence of Tool on the Final-Product
Мотивы индустриального пейзажа	Shape691
в творчестве русских художников	
начала XX вв	Садовая А. С.
Melekhina E. A.	Анализ развития веб-дизайна
Industrial Landscape Scenes	и потребностей пользователей698
in The Russian Art at the Beginning	Sadovaya A. S.
of the 20 th Century	Analysis of Web Design and User Needs 698
II v A D	
Нейцель А. В.	Самуйлова Н. В.
Точка как универсальное выразительное	Фракталы в нецифровом
средство в искусстве текстиля,	и цифровом искусстве
мозаики и компьютерной	Samuilova N. V.
пиксельной графике	Fractals in Non-Digital and Digital Art 703
Neytsel A. V.	C_{-} . V_{-} C_{-}
Dot as a Universal Expressive Mean	Сорокина К. С.
in Textile, Mosaic and Pixel Art665	Современные китайские художники
Новиков Д. В.	на мировом арт-рынке
От кирпичной стены до сказочного леса.	Sorokina K. S.
Эволюция орнаментов	Contemporary Chinese Painters and The Global Art Market
компании Marimekko	and The Global Art Warket/08
Novikov D. V.	Фень А. А.
From the Brick Wall to the Fairy Forest:	О материалах для изготовления
The Evolution of Marimekko	городских скамей и малых форм714
Ornaments	Fen' A. A.
	Materials for Outdoor Benches
Пригодич Е. С.	and Small Forms
Арт-резиденции в структуре	WING STIMIT I STILLS
художественно-промышленного	Шикуля Е. А.
образования: зарубежный	Синтез искусств как продолжение
и российский опыт678	изобразительной традиции
Prigodich E. S.	в современном арт-пространстве719
Art Residencies in Industrial Arts	Shikulya E. A.
Education: Foreign and Russian	The Synthesis of Arts as an Art
Experience	Tradition in Contemporary Space719
Пятых Ф. О.	
Инвестиции в изобразительное искусство	
и факторы ценообразования	
на арт-рынке	

УДК 7.02:7.04:75.04

К. А. Бузунова

РОЛЬ КОЛЛЕКЦИИ ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ В СОЗДАНИИ РУССКИМИ ХУДОЖНИКАМИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА КАРТИН ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТЕМАТИКИ

С середины XIX в. в российском изобразительном искусстве усиливается интерес к отечественной истории. Крупная работа Федора Солнцева, описавшего коллекцию Оружейной палаты, дала ценный источник материальных памятников декоративно-прикладного искусства, которые художники активно использовали для написания исторических картин со сценами быта допетровской Руси. В данной работе будут проанализированы работы В. Шварца, А. Литовченко и К. Маковского из коллекции Государственного Русского музея, в которых художники используют сокровища Московского Кремля для передачи конкретного исторического пространства.

Ключевые слова: историко-бытовая живопись, русское искусство 2-й половины XIX в., В. Шварц, А. Литовченко, К. Маковский, допетровская Русь, Оружейная палата, древнерусское искусство, декоративно-прикладное искусство.

K. A. Buzunova

THE IMPORTANCE OF THE ARMORY CHAMBER'S COLLECTION FOR RUSSIANGENRE ANDHISTORY PAINTING IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY

In the middle of the 19th century in Russian art, the interest in national history was enhanced. Fyodor Solntsev described the collection of the Armory Chamber, and his work became a valuable source for the artists, depicting pre-Petrine Rus'. The article analyzes the paintings of V. Schwartz, A. Litovchenko and K. Makovsky, who used the treasures of the Moscow Kremlin to picture a specific historic spot. These paintings are in the collection of the State Russian Museum.

Keywords: history and genre painting, Russian art in the second half of the 19th century, V. Schwartz, A. Litovchenko, K. Makovsky, pre-Petrine Rus', the Armory Chamber, medieval Russian art, decorative and applied art.

При работе с археологическим памятником при воссоздании исторического предметного мира художник неизбежно сталкивается с проблемой соотношения «документального» и «художественного» начал. Иначе говоря, для него артефакт из Оружейной палаты может остаться простым предметом, иллюстрирующим эпоху, или же включиться в систему смыслов художественного произведения, играя «роль», определенную для него живописцем. Это соотношение будет разобрано на примере картин трех художников, работавших с коллекцией Оружейной палаты как с вещественным источником: В. Шварца, А. Литовченко и К. Маковского.

Прежде всего, необходимо отметить, что коллекция Оружейной палаты и в настоящее время представляет огромную ценность как сокровищница древнерусского искусства.

Во многом благодаря тому, что личные вещи царей и князей ценились и сохранялись, это впоследствии позволило судить о важных тенденциях развития декоративно-прикладного искусства допетровской Руси. Проведенная в 1830—40-е гг. масштабная работа Федора Солнцева (1801—1892) по учету и зарисовыванию предметов коллекции заложила основы археологического подхода в исторической живописи. В фокусе художников нового поколения оказались не характерные для академического подхода героические сцены, мало отличимые от древнеримских событий (что можно встретить у А. И. Иванова в произведении «Подвиг молодого киевлянина», около 1810), а конкретные жанровые сцены жизни с подробным бытовым миром. И черпали такое вдохновение художники в единственном месте, бережно хранившем предметы древней старины, — Кремле.

Необходимо отметить огромную работу «художника-археолога» Федора Солнцева в становлении «русского стиля». Уровень развития археологической и этнографической наук в России не позволял в полной мере воспроизводить в подробностях быт человека прошлого. И его деятельность по изучению и восстановлению памятников в Москве, Киеве, Рязани и других древнерусских городах дала большой материал для понимания исторического контекста. Особенно высоко была оценена его деятельность по восстановлению кремлевских памятников архитектуры: Теремного дворца и Грановитой палаты, а также по издательству труда «Древности Российского государства», для которого по заданию Николая I он срисовал множество предметов, находившихся в сокровищницах Кремля и его соборов, — это царские регалии, оружие, церковная утварь, предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства и т. д. Ф. Солнцев исполнил 7000 акварелей, и этот большой труд открыл общественности богатое историческое наследие. Сейчас большинство из описанных предметов хранится в коллекции Оружейной палаты музея Московского Кремля [7]. И благодаря онлайн-каталогу музея можно не только найти эти предметы, но и узнать их характеристики, которые в этой статье необходимы для анализа картин трех художников, непосредственно работавших с данной коллекцией.

Одним из первых художников, кто через археологический подход проявил интерес к достоверности в историко-бытовой живописи, был В. Г. Шварц (1838–1869). Исследователи считают его родоначальником историко-бытового жанра, сущность которого составлял «интерес к реальной жизни людей прошлого, к их повседневным будничным занятиям» [2,

с. 8]. Чтобы передать историко-бытовую достоверность картин, Шварц обращался к историческим памятникам: «<...> когда ни случилось Шварцу бывать в Москве, он всякий раз по многу часов проводил в Оружейной палате, и всякий раз поражал его тем, что, воротясь домой, рисовал для себя на память все особенно поразившие его предметы русской древности <...>, так громадна была его память и так пристально изучал он глазами интересовавшие его предметы» [6, с. 54]. В качестве примера работы Шварца с первоисточником приведем небольшую картину из коллекции Государственного Русского музея «Угощение боярина (Князь Серебряный в гостях у боярина Морозова)», 1865 (ил. 1).

Эту картину можно считать примером творческой фантазии. Произведение является иллюстрацией к сцене из исторического романа А. К. Толстого «Князь Серебряный», написанного в 1861 г. и впервые опубликованного в 1863 г. Действие романа происходит

1. Шварц В. Г. «Угощение боярина (Князь Серебряный вгостяхубоярина Морозова)», 1865. Дерево, масло. Государственный Русский музей

во времена правления Ивана Грозного, приблизительно в 1560-е гг. На полотне изображена сцена поднесения гостю кубка женой хозяина дома. Взгляд зрителя приковывает необычный кувшин в форме петуха с эмалевыми вставками, наполненный вином. Его прототипом служит серебряный кувшин царя Ивана III. В описи Солнцева о нем написано: «Из духовной грамоты Князя Дмитрия Иоанновича видно, что этот сосуд был в числе подаренных ему отцом [Иваном III] кубков и чеканных зверей: «да 18 кубков золоченых и незолоченых<...>, что мне давал отец наш Князь Великий Иван, и которые мне давал Князь Великий Василей; да вол, да челн, да кур (петух)» [4, с. 29]. Кубок немецкой работы конца XV в. являлся дипломатическим подарком. Оригинал не декорировался эмалью, а тулово сделано из серебра, так что изображенный на картине сосуд — это выразительная интерпретация первообраза для лучшего звучания красок. Также художественные эмали были одним из наиболее распространенных видов прикладного искусства на Руси, и, возможно, зная иностранное происхождение зооморфного сосуда, Шварц думал создать «русскую» версию европейского предмета. Нужно отметить, что отечественные мастера нередко перенимали формы и мотивы у произведений зарубежных мастеров, причем как на Руси, так и в XIX в. в ретроспективных тенденциях. Важно отметить распространение такого типа графинов (кубков) в русской культуре и искусстве того времени. В Государственном историческом музее в Москве хранятся графин и чарки фирмы И. Хлебникова по проекту В. Гартмана [3]. Сам графин датируют 1875–1885 гг., и его можно считать ретроспективной интерпретацией немецкого кувшина. В отличие от первоисточника этот артефакт декорирован эмалью, что делает его идентичным изображению Шварца. Есть вероятность, что им и вдохновлялся Гартман, создавая реплику на предмет XV в. Таким образом, мы говорим о «художественном» начале в осмыслении археологического памятника при написании историко-бытовой картины.

2. Литовченко А. «Иоанн Грозный показывает свои сокровища английскому послу Горсею», 1875. Холст, масло. Государственный Русский музей

Еще один исторический живописец Александр Дмитриевич Литовченко обращался к теме Древней Руси. Он учился в Императорской Академии художеств (1855–1863) у Ф. А. Бруни и был участником «бунта четырнадцати», а позднее — экспонентом Товарищества передвижных художественных выставок. Он работал над картиной «Иоанн Грозный показывает свои сокровища английскому послу Горсею» (ил. 2) в течение четырех лет. Эта картина была выставлена в 1874 г. для получения звания профессора, однако комиссией она «была найдена неудовлетворительной в историческом и, в особенности, археологическом от-

ношениях» [9, с. 471]. В чем именно состояло несоответствие, совет не посчитал нужным объяснять художнику, после чего тот вконец разорвал отношения с академией.

Как следует из названия картины, сюжет представляет царя Ивана Грозного, показывающего свои богатства английскому послу Джерому Горсею, в свое время написавшему труд о путешествиях в Московию. Композиция построена чисто академически, она достаточно холодна и скована. Но взгляд зрителя привлекают яркость и изобилие богатств, и ценность картины состоит именно в предметном мире, а не в особенностях художественного решения и образных трактовок. «Картина довольна богата действующими лицами и аксессуарами. В низком старорусском покое с расписанными сводами, сверху и до низу загроможденном самыми разнообразными предметами <...>, сидит посреди комнаты <...> больной Иоанн Грозный <...>» [5, с. 47–48]. Репрезентуемые сокровища представляют собой роскошную декорацию вокруг действующих лиц — «мотив любования драгоценностями» главенствует в произведении, однако в артефактах на полотне можно признать предметы из коллекции Оружейной палаты:

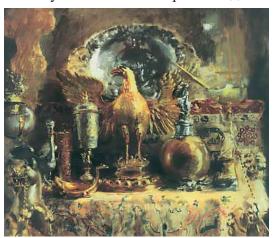
турецкое и иранское оружие, шапка Мономаха, кубки и кувшины европейских мастеров, настольное украшение — корабль мастера Спорбота Георгиуса, уже упоминавшийся кубок-петух и др. [8, с. 145]. Действие разворачивается в палатах Теремного дворца, что угадывается по сводам и росписям стен, характерным для его интерьеров. Литовченко если где-то и прибегает к художественному искажению или выдумке, то все же по большей мере он придерживается реалистической точности и схожести — настолько, что в каждом предмете узнаваем первоисточник. В таком случае сложно понять, в чем же совет Академии художеств находил картину «неудовлетворительной» в историческом и археологическом отношениях.

Необходимо отметить, что к концу XIX в. российская наука имела уже достаточное представление по истории и археологии. И художники смелее работали с вещественными памятниками, «играя» стилизованными образами на полотнах. В изобразительном искусстве уже важна не столько археологическая достоверность, сколько выразительность предметного мира, через который выражается во всем очаровании древнерусская эпоха. К таким художникам исследователь Н. Большакова относит Константина Маковского: «Это театр, это игра современников, "примеряющих" на себя различные исторические эпохи, в которых им виделись гармония жизни и красота быта. И в этом смысле Маковский стал в определенной степени предшественником художников "Мира искусства": в эволюции русского исторического жанра на пути к обобщению и стилизации творчество художника было необходимым звеном, и в этом звене необходимым было достоверное изображение примет старины» [1, с. 9–10].

Конечно, К. Маковский посещал Оружейную палату и даже имел собственную огромную коллекцию «сокровищ русской старины». Он много изучал экспонаты Кремля и делал

их зарисовки. В частной коллекции находится натюрморт «Сокровища Грановитой палаты» (ил. 3), на котором можно узнать музейные экспонаты: кубок-наутилус, золотой ковш Михаила Федоровича, настольные украшения в виде корабля из Литвы мастера Спорбота Георгиуса (1580-е) и в виде орла (работа немецкого мастера Ямнитцера Кристофа, 1595). Все это говорит о том, что художник внимательно изучал артефакты, их выразительные живописные свойства, а потом вставлял в свои произведения с изображением быта «патриархальной Руси», которыми он прославился еще при жизни не только в России, но и за рубежом.

Для «боярского цикла» К. Маковского, который относят к салонно-академической живописи, характерен гедонизм, то есть любование предметами старины и роскоши. Так, о картине «Боярский свадебный пир в XVII веке» сказано: «<...> здесь все пронизано гедонизмом. Наслаждение доставляет красота пирующих, изобилие яств, роскошь посуды, красочность цветовых сочетаний» [8, с. 144]. Для таких работ предметный мир интересен с точки зрения выразительности для «услады глаз», хотя художник все же не пренебрегает исторической достоверностью, стараясь сохранять соответствие эпохи. Одно из таких произведений — «Поцелуйный обряд» из коллекции Русского музея (ил. 4).

3. Маковский К. Е. «Натюрморт. Сокровища Грановитой палаты», 1890-е гг. Холст, масло. Частное собрание

4. Маковский К. Е. «Поцелуйный обряд», 1895. Холст, масло. Государственный Русский музей

Несмотря на то, что содержание аналогично сцене из «Князя Серебряного», оно отходит от литературного повествования и в большей мере становится иллюстрацией боярской жизни, причем чуть более поздней, чем период правления Ивана Грозного. Маковский создал некий образ исполнения древнерусского ритуала хозяев дома по отношению к гостям после богатого пира: жена с дочерьми одевались в лучшие наряды и украшения, чтобы преподнести почетным гостям чашу вина и получить поцелуй в щеку. Этим ритуалом хозяева и гости выражали друг другу уважение. И сам факт того, что обряд предполагал парадность и торжественность, художник взял за основу для написания картины.

Картина делится на две группы: разгулявшихся гостей у стола справа и группу девушек и прислуги, вышедших для совершения обряда, слева. Композиционный центр произведения — девушка, преподносящая кубок. Кубки такой формы имели место быть: в Оружейной палате, коллекцию который изучал К. Маковский, присутствуют именно эти артефакты польской и немецкой работы. Такие чеканные серебряные кубки с чашами колокольчатой формы и фигурными ножками на высоком основании получили распространение в Германии, а впоследствии и по всей Европе со второй половины XVI-XVII вв. и в Россию попадали в качестве дипломатических подарков [10]. То же относится к округлому кубку на подносе у девушки слева. Если бы К. Маковский стремился создать именно иллюстрацию к роману, то пришлось бы говорить о погрешности во времени разворачивающегося действия (если сопоставлять временные рамки литературного произведения и реальных событий) и созданием кубков подобной формы. Поэтому, скорее всего, художник хотел показать ритуал из жизни боярского сословия именно XVII в. Кубки для подношения выбраны из-за их выразительных очертаний. Эти же кубки стоят у окна справа с ларцом, братиной и другими предметами. Эта группа — своего рода «массовка», придающая изображению чувство богатства и обилия. Такую же группу, дополненную блюдами и настольными украшениями зооморфной формы, можно увидеть на картине «Боярский свадебный пир XVII века».

Таким образом, сокровищница Оружейной палаты в XIX в. стала для художников ценным источником вещественного материала для написания историко-бытовых картин, с тех пор как Ф. Солнцев в ходе учета атрибутировал предметы ее коллекции. По произведениям рассмотренных нами художников можно проследить развитие исторического жанра в целом и роль артефактов в полотнах его мастеров. В. Шварц в иллюстрировании романа прибегал к творческому преобразованию предмета, чья форма послужила первоисточником для кувшина на картине. Таким образом, он становится смысловым центром композиции. Сама многочисленность предметов у А. Литовченко становится декорацией для развернувшейся сцены, притом что предметы из коллекции Оружейной палаты воспроизведены натуралистично, но довольно сухо. Предметы же на картинах К. Маковского хотя и имеют аналогичную функцию декорации к действию, но декорация эта более живописная и театрализованная. Иначе говоря, когда у художников появилось достаточно исторической информации и сведений, они в процессе создания своих историко-бытовых произведений действуют смелее и виртуознее.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Большакова Н. Константин Маковский коллекционер // Наше наследие. 2005. № 75–76. С. 4–13.
- 2. Верещагина А. Г. Вячеслав Григорьевич Шварц. М.: Искусство, 1960. 172 с.
- 3. Графин для вина. Фирма И. Хлебникова. 1875 г. / Государственный исторический музей. URL: https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT/1690583?page=5&query=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD&index=206 (дата обращения: 30.11.2020).
- 4. Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению государя императора Николая I [Текст] / Отв. редактор Е. С. Давыдова; рис. Ф. Солнцева. М.: Белый город, 2007. 720 с.
- 5. «Иоанн Васильевич Грозный, показывающий свои сокровища английскому послу Горсею», с картины А. Д. Литовченко // Пчела. 1877. Т. 3. № 3. С. 47–48.

Студенческая секция

- 6. Коноплева М. Исторический живописец В. Шварц // Искусство. № 4 (июль август). 1940. С. 42–62.
- 7. Музеи Московского Кремля. Коллекции онлайн. URL: https://collectiononline.kreml.ru/ (дата обращения: 30.11.2020).
- 8. Мутья Н. Н. Гедонизм исторических сцен в русской салонно-академической живописи второй половины XIX века. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25844175_64556405.pdf (дата обращения: 30.11.2020).
- 9. Русский биографический словарь: в 25 т. / Н. Д. Чечулин и М. Г. Курдюмов. СПб.: Императорское Русское Историческое Общество, 1914. Т. 10. «Лабзина Ляшенко». 846 с.
- 10. Серебряные дары правителей Швеции российским государям в XVII веке / Виртуальные выставки / Музеи Московского Кремля. URL: https://www.kreml.ru/exhibitions/virtual-exhibitions.serebryanye-dary-praviteley-shvetsii-rossiyskim-gosudaryam-v-xvii-veke/shvedskoe-posolstvo-korolevy-kristiny-k-tsaryu-alekseyu-mikhaylovichu-1647-goda/ (дата обращения: 30.11.2020).

Сведения об авторе:

Бузунова Ксения Алексеевна, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, студент 4-го курса, кафедра искусствоведения; ksen.98@mail.ru

Ksenia Alekseevna Buzunova, a fourth-year student, Department of Art History, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design; ksen.98@mail.ru

Сведения о научном руководителе:

Карпов Александр Владимирович, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, кандидат культурологии, доцент; avkarpov12@yandex.ru

Alexander Vladimirovich Karpov, PhD in Cultural Studies, Associate Professor, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design; avkarpov12@yandex.ru