

Российская академия художеств
Международная кафедра ЮНЕСКО
изобразительного искусства и архитектуры
Молодежное отделение
Творческого союза художников России

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
молодежной научной конференции

ИСКУССТВО И НАУКА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Москва
12–13 декабря
2012

УДК 7.0(063)+001(063)
ББК 85.100я431+72.4я431
И86

**Искусство и наука в современном мире. Новый взгляд : Сборник материалов молодежной научной конференции, 12-13 дек., 2012 г. – Ярославль : Филигрань, 2013. – 192 с.
ISBN 978-5-906682-01-7**

Составители:

Т. А. Кочемасова, действительный член РАХ, начальник Научно-организационного управления РАХ.
М. В. Вяжевич, действительный член РАХ, кандидат искусствоведения, заместитель начальника научно-организационного управления РАХ.
Н. Н. Мухина, действительный член РАХ, учёный секретарь Научно-организационного управления РАХ.
В. А. Болотова, главный специалист Международной кафедры ЮНЕСКО изобразительного искусства и архитектуры РАХ.

THE RUSSIAN ACADEMY OF ARTS
UNESCO INTERNATIONAL CHAIR FOR FINE ARTS
AND ARCHITECTURE

ART AND SCIENCE IN MODERN WORLD.
A NEW LOOK

MATERIALS OF THE CONFERENCE
MOSCOW 2012–2013

УДК 7.0(063)+001(063)
ББК 85.100я431+72.4я431

ISBN 978-5-906682-01-7

© Российская академия художеств

СОДЕРЖАНИЕ

Казакова Светлана Константиновна Искусство как язык культуры: к вопросу о междисциплинарных связях науки об искусстве	8
Разгулина Мария Викторовна Синтез искусств и наук: изобразительное искусство и психоанализ	15
Саленков Александр Геннадьевич К вопросу о возможном синтезе теории и практики в живописи. «Биомонизм» П.Н. Филонова	23
Речкалова Влада Витальевна Междисциплинарные подходы к исследованию предметов древнего искусства	33
Блохина Ксения Геннадьевна Карнавальная культура в творчестве группы «Мухоморы» и постмодернистский контекст	39
Александров Михаил Михайлович Художник-ювелир и ювелир-художник: сопряжение технических инноваций и творчества	47
Филиппов Алексей Евгеньевич Некоторые проблемы преподавания современного искусства: аудитория, методика, логика	55
Ушанева Юлия Сергеевна Роль высших учебных заведений художественного профиля в формировании культурных, образовательных и эстетических принципов информационного общества	64
Петренко Светлана Алексеевна Роль графического портрета в подготовке будущего художника-педагога XXI века	70
Писаренко Сергей Александрович Роль наглядности в развитии умения отображать световую и цветовую среду в живописи	77
Иванова Татьяна Владимировна Методика и приемы, используемые в современном художественном образовании на базе работы батально-исторической мастерской МГАХИ имени В.И. Сурикова	84
Чжао Цзе Роль советско-китайского сотрудничества в становлении художественного образования в Китае	93
Протчева Галина Николаевна Российский дизайн, практика в России и за рубежом, инновационные технологии	99

Каржавин Иван Владимирович Происхождение новгородских каменных крестов: форма и семантика	104
Липатова Светлана Николаевна Современные проблемы изучения храмовых росписей первой четверти XVIII века	114
Баранов Петр Леонидович Научное изучение русской архитектуры XVIII века сегодня как основное условие ее дальнейшего идентичного бытования	124
Исакова Любовь Андреевна Фотографический и рентгенографический методы исследования произведений живописи: необходимость современных технологий для атрибуции	131
Филиппова Ольга Николаевна Художественное творчество Д.Н. Ушакова – филолога как явление, характерное для ученой интеллигенции эпохи конца XIX – начала XX вв., – инновация в XXI веке	140
Шипков Владимир Олегович Разнообразие интересов И.Е. Бондаренко, повлиявшее на творческую реализацию мастера	151
Горленко Алина Сергеевна Художественный потенциал симпозиумов по городской скульптуре в Санкт-Петербурге	161
Жиделёва Ксения Андреевна Фестиваль искусств как фактор диалога культур	173
Чвилёв Павел Сергеевич Новый взгляд на взаимодействие науки и искусства в современном мире. Векторы развития и фрагментация пространства научного искусства	177
Теньков Иван Александрович Проблема взаимоотношения науки и искусства на примере творчества группы «Амаравелла»	183

Я искренне рад приветствовать всех участников молодежной научной конференции «Искусство и наука в современном мире. Новый взгляд», молодых ученых и художников, педагогов.

Международная кафедра ЮНЕСКО изобразительного искусства и архитектуры при Российской академии художеств, инициирует не только разработку и внедрение образовательных программ, но и научно-исследовательских проектов, рассчитанных на участие молодых специалистов со всей России наряду с зарубежными коллегами. Молодежная научная конференция «Искусство и наука в современном мире. Новый взгляд» – именно такой проект.

Выпуск настоящего сборника материалов послужит началом серийного научного издания «Искусство и наука в современном мире. Новый взгляд», на страницах которого молодежь получит возможность публиковать свои работы. Я надеюсь, что этот сборник со временем станет еще одной дискуссионной площадкой, пространством новых идей и экспериментов.

З.К. Церетели

Президент Российской академии художеств

Посол доброй воли ЮНЕСКО

Заведующий Международной кафедры ЮНЕСКО

изобразительного искусства и архитектуры РАХ

**Липатова
Светлана Николаевна**

Аспирант-соискатель, НИИ РАХ,
Москва

**Современные проблемы
изучения храмовых росписей
первой четверти XVIII века**

Аннотация. Задача исследования: определить круг сложившихся к настоящему моменту проблем, связанных с изучением ансамблей церковной живописи первой четверти XVIII века. Среди них – плохая сохранность памятников, некачественная реставрация или ее отсутствие, проблема доступа к стенописям, отсутствие фотофиксации

объектов и электронной базы данных.

Цель исследования – наметить характерные особенности церковных росписей этого времени, выделить их как ранее неизученный вид искусства, отражающий черты эпохи правления Петра I.

Ключевые слова: монументальная живопись, храмы и монастыри, эпоха Петра I, реставрация, атрибуция.

Эпоха правления Петра I внесла изменения во все сферы государственной и общественной жизни России. Реформы, инициированные императором, происходят в самых разных сферах – управления, церковной жизни, военного дела, образования. Осуществляются конкретные шаги, направленные на сближение отечественной культуры с западноевропейским культурным наследием. Русские художники впервые отправляются в зарубежные учебные поездки. В строящемся Санкт-Петербурге работают многочисленные приглашенные иностранные мастера. Светское начало в искусстве, уже проявившее себя в конце XVII столетия, становится главенствующим. Меняется придворный этикет и досуг. В аристократическом обиходе оказываются чрезвычайно востребованными жанровые произведения. Не библейские сюжеты, а аллегорические и мифологические композиции теперь являются основными в декоративной монументальной живописи, украшающей новые гражданские и парадные постройки.

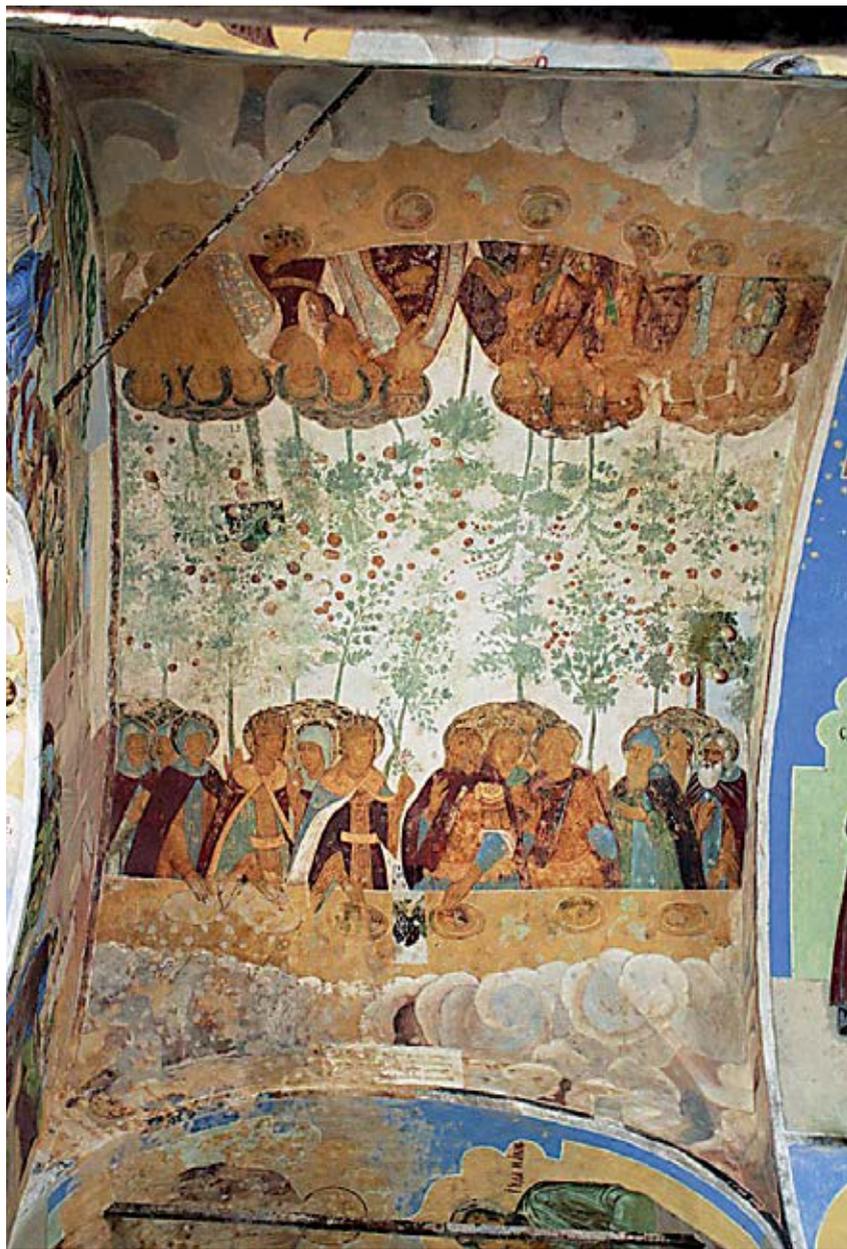
Исследования, посвященные светским росписям этого времени, достаточно многочисленны. Интерьеры дворца А.Д. Меншикова

(плафоны 1711–1712 гг.), Летнего дворца Петра I (росписи 1713–1714 гг.), Монплезира (1718–1719 гг.) и других памятников неоднократно публиковались и удостаивались внимания специалистов¹. Однако до сих пор остается практически неизученным церковное наследие эпохи, те памятники монументальной храмовой живописи, которые не являлись «официальным» искусством петровского времени. Именно они наиболее цельно отражают мировоззрение этого времени, религиозные переживания и художественные вкусы самых широких слоев общества. Заказчиками стенописей выступали представители церкви, частные лица или приход, исполнителями – мастера, в большинстве своем прошедшие выучку еще в XVII столетии и ставшие очевидцами тех изменений в культурной жизни России, которые происходили на рубеже двух веков.

За первые двадцать пять лет XVIII века было создано более десяти ансамблей церковной живописи². Это, в первую очередь, росписи Знаменского собора в Великом Новгороде (1702 г.), соборов Сретенского монастыря в Москве (1707 г.) и Александро-Свирской обители (1709 г.). Между этими тремя памятниками существует несомненная связь. Она обусловлена как общим кругом художников, входивших в состав артелей, так и масштабом росписей, украшающих просторные интерьеры больших соборов, два из которых являются

¹ Укажем лишь некоторые из них: Борзин Б.Ф. Росписи петровского времени. Л., 1986; Каминская А.Г. Работы художников Георга и Доротеи Гзель в Летнем саду // Первоначальные строения Санкт-Петербурга. Тезисы докладов Второй научной конференции Летнего сада и Дворца-музея Петра I. СПб., 1999; Козлова Т.Д., Кареева Н.Д. Летний сад и дворец-музей Петра I. СПб., 1999. Марголис А.Д. Дворцы Санкт-Петербурга. М., 2003; Кареева Н.Д. К вопросу о первоисточнике росписей трех живописных плафонов Летнего дворца Петра I и их аллегорическом значении // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 58. Петровское время в лицах: К 30-летию Отдела Государственного Эрмитажа «Дворец Меншикова». Материалы научной конференции. СПб., 2011. С. 211–221.

² Наряду с масштабными работами по росписям храмов в указанный период выполнялись и отдельные стенописи в галереях и приделах. Например, в 1700 году был расписан Трехсвятительский придел ц. Иоанна Предтечи в Толчково, а в 1716 г. – Ризоположенский придел ц. Ильи Пророка в Ярославле.

Роспись свода Троицкого собора Александро-Свирского монастыря. 1709

Роспись южной стены церкви Иоанна Предтечи в Рощенье, Вологда. 1717

Роспись арки царских врат собора Сретенского монастыря в Москве. 1707.
Артель ярославских и костромских мастеров

Роспись собора Александро-Свирского монастыря. Общий вид

Роспись собора Александро-Свирского монастыря. Вид на юго-восточный угол

Роспись церкви Иоанна Предтечи в Рощенье, Вологда

монастырскими³. К этой же группе примыкают стенописи собора Михайло-Клопского монастыря под Великим Новгородом (начало XVIII века, точная дата неизвестна) и собора Рождества Богородицы в одноименном монастыре Ростова Великого (1715 г.) Особую группу составляют ярославские стенописи, находящиеся в приходских храмах города. Это фрески ц. Николы «на Меленках» (1705–1707 гг.), ц. Благовещения на Волжском берегу (1709 г.), ц. Рождества Богородицы (в бывш. Больших Солях, 1710–1711 гг.), Феодоровской ц. (1715 г.) и другие [1]. В Вологде росписи Нового времени представлены в храмах Дмитрия Прилуцкого на Наволоке (1710 г.), Иоанна Предтечи в Рощенье (1717 г.), ц. Покрова на Козлёне (1713–1720 гг.) [5].

Перечисленные памятники, за редким исключением, не опубликованы. Такая ситуация обусловлена долго отсутствовавшим интересом к позднему церковному искусству в научной среде. Имеющиеся исследования отдельных росписей не рассматривают монументальную живопись петровского времени как целостное явление, имеющее свои особенности и свое место в истории русского искусства. Современному изучению этих фресок препятствует их состояние сохранности, грубая, непрофессиональная реставрация или отсутствие реставрации, а также ограничения прямого доступа к памятникам [3].

В настоящий момент музеефицированным объектом является лишь Знаменский собор в Великом Новгороде, а большинство ансамблей расположены в действующих православных храмах и обителях. В Александро-Свирском монастыре росписи Троицкого собора 1709 года частично находятся под шелушащейся записью XIX века, а утраченные части живописи, в том числе в алтаре, попросту закрашены розовой краской. Катастрофическая ситуация сложилась в Вологде, где росписи в ц. Дмитрия Прилуцкого на Наволоке и ц. Иоанна Предтечи в Рощенье находятся в неотпливаемых храмах, закрытых в течение долгого для северного региона осенне-зимнего периода. В ц. Иоанна Предтечи росписи пребывают в аварийном состоянии из-за промерзания стен и отсутствия возможностей контроля температурно-влажностного режима. В нижних ярусах в настоящий момент имеются значительные утраты красочного слоя с тенденцией к дальнейшему разрушению – штукатурка отходит от стен, что грозит

³ До недавнего времени имена художников, выполнивших роспись Сретенского собора, считались неизвестными. Однако к настоящему моменту благодаря прочтению надписи на откосе юго-западного окна собора удалось установить некоторые из них – Леонтия Фёдорова, Артемия Тимофеева и Ивана Васильева. Двое последних участвовали в росписи Знаменского собора в Новгороде. См.: Липатова С.Н. К вопросу о мастерах росписи собора Сретенского монастыря // XVII Научные чтения памяти И.П. Болотцевой: сборник статей. (В печати)

ещё большими по площади потерями. Сильно руинированными являются росписи собора Михайло-Клопского монастыря, в котором проходит затяжная архитектурная реставрация.

Для привлечения внимания к проблеме сохранения росписей этого времени представляется необходимой популяризация русского церковного искусства первой четверти XVIII века. Одним из вспомогательных этапов решения в этом вопросе могло бы стать создание электронной базы данных по конкретным памятникам. Это позволило бы подробно зафиксировать сюжеты стенописей, их особенности, расположение в храмовом пространстве и, конечно, сохранность. Такая база сделала бы памятники более доступными для всех интересующихся русским искусством, но прежде всего для самих исследователей⁴. Наличие большого фотографического материала с аннотациями, иконографическим и именованным указателями позволило бы объединить памятники и, преодолев их фактическую удаленность друг от друга, представить их как единое целое.

Одной из важнейших задач при изучении стенописей Нового времени является определение их своеобразия в сравнении с памятниками предшествующего периода. Разумеется, каждая роспись имеет свои особенности, свое индивидуальное лицо, программу, эмоциональный строй, характер взаимодействия с архитектурным пространством. При этом возможно выделить несколько общих черт, принципиальных для памятников монументальной живописи первой трети XVIII века. По богатству новых изводов, почерпнутых из западноевропейских источников и переработанных русскими мастерами, эти росписи уступают росписям XVII века. В них широко используется иконографический репертуар, выработанный десятилетиями ранее, однако принципы расположения сюжетов претерпевают значительные изменения, меняется понимание основ храмовой декорации. Так, в Знаменском соборе и в соборе Александро-Свирского монастыря своды – за счет расположения в них на светло-голубом или белом фоне изображений сцены Пира праведников в раю и Небесного Иерусалима, увиденного как бы снизу вверх, – трактуются в буквальном смысле как «окна» в небеса, горний мир. Такое решение существенно отличается от неизменного ранее принципа размещения в сводах основных евангельских сюжетов. Отметим также, что в большинстве росписей

⁴ В общем доступе сети Интернет уже несколько лет при поддержке Фонда им. Д.С. Лихачева функционирует «Свод петровских памятников России и Европы», где собрана информация о памятниках культуры и искусства первой четверти XVIII века, связанных с именем Петра I или его сподвижников (Электронный ресурс: <http://spp.lfond.spb.ru/>, дата последнего обращения 17.02.2013). Однако церковная монументальная живопись этого времени в нем не представлена.

утрачивается тектоническая связь между столпами – опорами и изображениями на них. Если ранее здесь располагались образы мучеников и праведников в рост, на которых, таким образом, зримо утверждена Церковь, то теперь повсеместно на столпах используются сюжетные композиции, дробящие плоскость. Предпочтительное использование многофигурных сцен вместо одиночных образов вряд ли можно объяснить только стремлением художников максимально насытить повествование. Размещение ветхозаветных сюжетов на столпах собора Александро-Свирского монастыря было программным. Таким образом демонстрировались незыблемые основы Церкви, подчеркивалась прообразовательная связь Ветхого и Нового заветов.

Изображения на столпах мучений апостолов, претерпевших за проповедь христианства (например, в Никольском храме на Меленках), были по смыслу связаны с конструктивной ролью опор, что уже отмечалось исследователями [4, с. 89]. Твердое стояние в Вере учеников Христа понималось как основание земной Церкви. Это прослеживается в поздних стенописях лишь умозрительно, так как насыщенные действиями и подробностями композиции выглядят на столпах декоративно. В популярности темы страданий апостолов видится живой отклик на историческую ситуацию в Русской Православной Церкви в начале XVIII века, осложненную вмешательством государства в духовные дела и отсутствием патриаршего священноначалия. Публицистические начала монументальной живописи этого времени проявили себя во фресках Сретенского монастыря, где в алтарной части размещены образы русских Патриархов, включая Святейшего Андриана, последнего «досинодального» иерарха [2, с. 166].

Представляется, что дальнейшее изучение особенностей росписей значительно пополнит представление о петровской эпохе в истории России, позволит считать эти памятники ценными историческими источниками. На сегодняшний день, благодаря работе по изучению стенописей Знаменского собора, проведенной И.А. Слуцкой, можно говорить об отражении в них духовной жизни Великого Новгорода 1710-х годов [6].

Нерешенными вопросами являются и вопросы о стиле росписей, его вариантах внутри довольно ограниченного круга мастеров-монументалистов первой четверти XVIII века. Представляется, что перспективы изучения творчества отдельных ведущих мастеров (прежде всего, Федора Федорова и Федора Игнатьева), лишь намеченные в исследованиях по отдельным ансамблям, будут способствовать расширению представлений о принципах работы художественных артелей и роли главных знаменщиков. При комплексном подходе, учитывающем и стиль, и иконографические особенности, и результаты исследования состава артелей, возможна новая атрибуция стенописей, в том

числе фресок ц. Благовещения в Ярославле и ц. Дмитрия Прилуцкого в Вологде, относительно которых нет точных сведений о мастерах-иконографах. Все это могло бы существенно расширить представление о сложных художественных процессах петровской эпохи, связанных не только с новыми явлениями в светской культуре, но и с существованием большого церковного наследия.

Список литературы

1. Брюсова В.Г. Фрески Ярославля XVII – начала XVIII веков. М., 1983.
2. Липатова С.Н. Программа росписи алтаря собора Сретенского монастыря в Москве // XV Научные чтения памяти И.П. Болотцевой. Сб. статей. Ярославль, 2011. С. 158–159.
3. Лифшиц Л.И., Маслов К.И. Реставрация настенных росписей в России. Проблемы и перспективы // Гос. институт реставрации. Чтения памяти Л.А. Лелекова: Проблемы сохранения и реставрации монументальной живописи. М., 2006. С. 10–23.
4. Никитина Т.Л. Развитие декорации столпов в стенописях второй половины XVII века // XVI научные чтения памяти И.П. Болотцевой. Сб. статей. Ярославль, 2012. С. 81–89.
5. Рыбаков А.А. Стенная живопись Вологды XVII–XVIII веков. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Л., 1974.
6. Слуцкая И.А. Роспись 1702 года Знаменского собора в Великом Новгороде и проблема монументальной живописи конца XVII – начала XVIII веков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. СПб., 2011. С. 13, 21.

Lipatova, Svetlana.

Full-time postgraduate, Fine Arts' Theory and History Research Institute of the Russian Academy of Arts, Moscow.

Modern Problems in Studies of the Russian Church Murals of the First Quarter of the 18th Century.

Abstract. The research problems: To determine the range of modern problems in studies of Russian church murals of the first quarter of the 18th century, including preservation, absence of restoration, a problem of access to the monuments, absence of photofixation and database on wall paintings.

The purpose of the study is to find out the outstanding characteristics of churches' wall paintings of this time and to distinguish them like an unexplored kind of art with the features of the Peter the Great reign.

Key words: mural painting, churches and monasteries, the reign of Peter the Great, restoration, attribution.