

Лавренова О.А.*

**X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ГЕОГРАФИЯ ИСКУССТВА».
Обзорная статья**

Аннотация. В мае 2024 г. состоялась юбилейная X международная конференция «География искусства». Это часть многолетнего междисциплинарного проекта, главная тема которого – взаимодействие искусства и пространства. На форуме обсуждались проблемы, связанные с географией памятников культурного наследия, художественными образами пространства, отражением геокультурных особенностей регионов в травелогах, локальные тексты и визуальные образы на картах, и многие другие темы.

Ключевые слова: конференция «География искусства»; пространство; искусство; культурный ландшафт.

Поступила: 26.08.2024

Принята к печати: 18.09.2024

Для цитирования: Лавренова О.А. X международная конференция «География искусства». Обзорная статья // Вестник культурологии. – 2024. – № 4(111). – С. 243–253. – DOI: 10.31249/hoc/2024.04.16

** Лавренова Ольга Александровна – доктор философских наук, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН, профессор Национального Исследовательского Технологического Университета (МИТЦ), Москва, Россия, olgalavr@mail.ru*

Lavrenova Olga Aleksandrovna – DSc in Philosophy, PhD in Geography, Leading Researcher at the Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Professor at the National University of Science and Technology (MISIS), Moscow, Russia, olgalavr@mail.ru

Lavrenova O.A.

**X International Conference “Geography of Art”.
Review article**

Abstract. In May 2024, the tenth anniversary International Conference “Geography of Art” was held. This is part of a multi-year interdisciplinary project, which includes annual conferences and collections on the interaction of art and space. The forum discussed the problems of geographical distribution of heritage monuments, artistic images of space, reflection of geocultural features of regions in travelogues, local texts and visual images on maps, and many other topics.

Keywords: conference “Geography of Art”; space; art; cultural landscape.

Received: 26.08.2024

Accepted: 18.09.2024

For quoting: Lavrenova O.A. X International Conference “Geography of Art”. Review article // Herald of Culturology. – 2024. – No. 4(111). – P. 243–253. DOI: 10.31249/hoc/2024.04.16

В мае 2024 г. состоялась юбилейная X международная конференция «География искусства», традиционно организованная ИНИОН РАН и РАХ.

Форум приветствовали директор ИНИОН, член-корреспондент РАН А.В. Кузнецов и вице-президент РАХ академик РАХ Т.А. Кочемасова. В дискуссии участвовали более восьмидесяти ученых из разных городов России, а также из Белоруссии, Азербайджана, Монголии, Перу, Китая, Японии.

Темы образов пространства обсуждались в разных аспектах. Репрезентативно были представлены **образы Востока**.

Алтаю и творчеству алтайского художника Григория Чороса-Гуркина были посвящены два доклада. Оскар Федерико Герреро Бохоркес (Москва, Россия, Лима, Перу) и А.Д. Абрамова (Москва) рассказали о жизненном пути мастера и его духовной связи с горным ландшафтом.

В докладе С.Я. Щебровой «Трансформация образа Горного Алтая в искусстве» был сделан анализ произведений, созданных в XX в.

(Г.И. Чорос-Гуркин, И.И. Ортоулов, А.А. Югаткин, С.А. Прохоров, В.П. Чукуев). Искусство постсоветского времени «удревняет» историю Алтая, так формируются основы этнической идентичности, определяемой некоторой территориальной общностью.

«Влияние культуры коренного малочисленного населения на развитие этнокультурного туризма в национальных парках Приморского края» – тема сообщения аспиранта В.К. Столяровой (Владивосток). В исследовании рассматривались элементы традиционной культуры удэгейцев как каркаса культурного ландшафта.

Аспирант Вэй Даньтун (Китай) и канд. культурологии Л.А. Мельникова (Владивосток) на примере России и Китая показали, что оформление городского пространства является своеобразным социокультурным визуальным кодом, позволяющим распознать особенности региональной культуры.

Сообщение И.С. Говорухина (Волгоград) было посвящено трансформации образа природы в произведениях волгоградского мастера Л.И. Ангеловой в 1960–2020-е годы. Ее жизнь связана с двумя странами, Таджикистаном и Россией. Подробное исследование и сравнение «таджикского» и «российского» периодов позволило выявить особенности выстраивания отношений автора с миром.

Афаг Беюк Ага кызы Гусейнова (Баку, Азербайджан) провела сравнительный анализ изображений танцовщиц в искусстве Средней Азии, Афганистана, Азербайджана, Ирана и Турции от Средневековья до эпохи Каджар. Изображения танцовщиц Каджарской эпохи, их танцевальных костюмов, атрибутики, поз очень разнообразны и позволяют проследить параллели с современным азербайджанским танцевальным искусством.

Образы Севера

Аспирант Л.А. Мелихова (Москва) в докладе «Карандашные рисунки художника В.Н. Петрова-Камчатского (1936–1993) к сериям работ «Камчатка» и «Чукотка», «Города и море», «Переславские рассказы» представила особенность творческого метода мастера в стилистике «сурового романтизма» и в специфике построения пространства, создающую ощущение бескрайности земной поверхности.

Доклад Н.Л. Шиловой, канд. филол. наук (Петрозаводск) посвящен анализу поэтики и семантики пейзажа в поэме декабриста Федора Глинки «Карелия» (1830) – первой развернутой литературной репрезентации Карельского края. Произведение привлекло внимание современников тем, что на первый план вышел не повествовательный сюжет, а детализированное описание культурного и природного ландшафта «пустынной» Карелии.

Кандидат искусствоведения Е.В. Александров (Москва) продемонстрировал фильм, снятый им во время студенческой практики в геологической экспедиции на Чукотке в 1961 г. и запечатлевший атмосферу романтического настроения молодежи «времени оттепели». Законченное экранное произведение можно рассматривать как авторский хронотоп, где включенность в происходящее повышает степень достоверности.

Образы Африки

Доклад канд. филос. наук Т.С. Терещенко (Москва) «Образы Других (сарацин и африканцев) в визуальном искусстве в контексте политики Фридриха II Гогенштауфена (1220–1250)» освещал причины появления этих изображений – тесные контакты монарха с Ближним Востоком. В Магдебургском соборе находится первое скульптурное изображение чернокожего св. Маврикия, в Вероне фреска башни аббатства Сан-Дзено (ок. втор. пол. 1230-х годов) изображает правителя, принимающего процессию народов разных национальностей.

М.А. Чекмарёва, канд. искусствоведения (Санкт-Петербург), в сообщении «Путешествие в Африку как импульс к творчеству. Опыт европейских и русских живописцев XIX – начала XXI в.» исследовала восприятие художниками Черного континента, его природы и населения на основании их воспоминаний, писем и записей дневников, картин и рисунков. Были рассмотрены общие тенденции изменения живописной манеры, колорита и композиционных решений.

Искусство конструирования городских пространств

Студент П.С. Нордман (Санкт-Петербург) в сообщении «Новгородский кремль как воплощение синтеза местных и московских архи-

тектурных традиций» показал, что в облике башен новгородского Детинца присутствуют как фортификационные элементы, привнесенные в архитектуру Москвы итальянцами, так и каменные шатровые конструкции, характерные для зодчества столицы. Между тем все башни кремля обладают строгим и сдержанным видом, что соответствует «новгородскому духу».

В докладе д-ра ф. наук О.С. Крюковой и аспиранта А.П. Плещачевской (Москва) отмечалось, что городская, или общественная скульптура стала элементом мегаполиса, который вписывается в исторический контекст или располагается в новом районе, позволяя в ряде случаев визуально разгрузить однотипную современную застройку. Были рассмотрены три характерные коммуникативно-семиотические ситуации, предполагающие некое послание, заключенное в городской скульптуре: монолог, диалог с городской застройкой и дискуссия, принимающая иногда радикальные формы.

В.П. Любин, д-р ист. наук (Москва), рассказал про работы итальянского скульптора Марко Ди Пьяцца (р. 1961), выполненные в двух его мастерских – Сан-Джиминьяно (Италия) и Бонн (ФРГ) – и украшающие интерьерные и ландшафтные пространства в двадцати странах мира. Мастер создает скульптурные «деревья» с гроздьями шелестящих на ветру стальных листьев, стоями взмывающих в небо птиц, изображениями танцующих людских фигур. Выдающийся пример организации ландшафтного пространства – композиция скульптур из стали 2016 г., выполненная к 200-летию Боннского университета: семь скульптур по пересекающей Бонн с востока на запад оси, от берега Рейна до дворца Поппельсдорф, на точно выбранных местах.

Геопоэтика

Доклад д-ра филол. наук Е.А. Коршуновой (Москва) был посвящен исследованию С.Н. Дурылина интермедиальных элементов в творчестве А.П. Чехова («Чайка», «Степь», «Дом с мезонином») и И.И. Левитана («Волжский цикл», «Над вечным покоем» и др.). Пейзажи И.И. Левитана зачастую становятся иллюстрациями к текстам Чехова, языком цвета создавая знаковые семиотические модели.

В продолжение темы локальных текстов культуры д-р филол. наук А.П. Люсый (Москва) обратился к Кёнигсбергскому / Калининградскому тексту в пространстве европейской и русской культур.

Сообщение канд. филос. наук А.А. Бочкарева (Далянь, Китай) – «Антропоморфные черты Москвы и Ленинграда в различные периоды развития советского кино». Истоки антропоморфности городского пространства выводятся из органической связи советского кино с гуманистическими традициями русской литературы и драматического театра. «Очеловеченность» городского пространства представляется специфической чертой отечественного кино 1920–1980-х годов, а спад данной тенденции в 1970–1980-е годы совпадает с кризисом советского кино в целом.

В докладе канд. искусствоведения В.В. Воскресенской (Москва) рассматривалась специфика визуального воплощения и роль ландшафтов в популярной комедийной трилогии Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995), «Особенности национальной рыбалки» (1998), «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000). Природа показывается в сезонных и суточных изменениях, разных формах рельефа, вариациях воздушной среды, света и колорита; а панорамные виды выражают «эстетику беспредельности» (Г. Гачев), и ландшафт предстает важнейшим средством в создании национальной идентичности.

«Образы Швейцарии и Италии в повести Г. Джеймса “Дейзи Миллер”»: к вопросу о художественном пространстве» – тема исследования канд. филол. наук М.Б. Раренко (Москва). Художественное пространство в повести представлено двумя локациями – швейцарским городком Веве и Римом. Первый описывается как живописный уголок, расположившийся на берегу Женевского озера у подножия горы. Рим представлен как «Вечный город» с его старинными улицами и парками, историческими памятниками. Помимо географической оппозиции в повести реализуется «культурная» оппозиция «периферия – центр».

В сообщении «Аксиология пространственного порядка – континуум орнамента» И.А. Шарапов (Екатеринбург) проанализировал аспекты и закономерности структуры пространства, где орнамент рассматривается как имплицативный принцип организации пространства естественной и искусственной среды.

Сакральное пространство

Е.О. Мирошина, канд. искусствоведения (Москва), дала представление о многообразии видов пейзажа в церковной живописи на рубеже XIX–XX столетий, что говорит о его знаковом месте в храмовой стенописи. В монументальных росписях эпохи модерна прослеживается стремление художников к историческим и архитектурным реконструкциям, воплощаются пейзажи, выполненные с натуры, развивается «стилистическое миропонимание» пространства. Изображение природы, архитектуры и горных миров подчеркивало сокровенный смысл образа.

А.Б. Пермиловская, д-р культурологии (Архангельск), показала, что сельский культурный ландшафт – это система, которая включает в себя природный ландшафт, планировочную и топонимическую структуру, народную архитектуру, а также этнос, его хозяйственную деятельность, язык, духовную культуру. Культовая народная архитектура послужила фактором адаптивного механизма освоения, организации и защиты жизненного и сакрального пространства при заселении новых территорий России: Сибири, Дальнего Востока, Европейского Севера, Арктики. Деревянное храмостроительство выполняло функцию «движущейся архитектуры», а храмы, колокольни и кресты выступали навигационными знаками, которые были нанесены на лоцманские карты поморов.

Локальное искусство и художественные школы

Юноки-Оиэ Каори, канд. культурологии (Осака, Япония), посвятила свой доклад музыкальным инструментам, подобным русской балалайке, и их распространению в постсоветском пространстве.

М.Н. Митина (Санкт-Петербург) показала, как в одном из самых живописных мест современной Ленинградской области, на берегах реки Оять, зародился древнейший в регионе гончарный промысел. Территориальные факторы оказали немалое влияние на формирование художественного мира мелкой глиняной пластики.

Сообщение канд. искусствоведения Н.С. Поповой (Кемерово) было посвящено выявлению роли культурного ландшафта в творчестве омских художников-абстракционистов. Своеобразие равнинного

степного ландшафта Омской области в сочетании с привычкой созерцательности привели к контрастам мелкого детализированного природного объекта с безмерным воздушным пространством, гладью рек и озер и едва уловимым изгибам поверхности земли. Приметы пейзажности проявляются в абстрактных произведениях омских живописцев Е.Д. Дорохова, Е.Ю. Зарембы, О.М. Кошелевой в качестве постоянных элементов композиционного решения.

В докладе Е.Г. Шалахова (Юрино, Республика Марий Эл) рассматривались оригинальные по духу живописные работы художников-сибиряков (Анатолий Невзгодин, Софья Асочакова, Александр Доможаков и Алексей Ултургашев), на которых запечатлены памятники археологии, открытые исследователями в Южной Сибири, – изваяния древних богов и героев, созданные в эпоху раннего металла и в более поздние времена.

В сообщении Н.В. Сухоруковой (Ханты-Мансийск) рассмотрено послевоенное творчество художников-фронтовиков, хранящихся в коллекции Государственного художественного музея Югры. Активные творческие поездки и становление пленэрного движения способствовали их яркому самовыражению в пейзажной живописи, средствами искусства они воспевали истинные ценности и неповторимость ландшафта, как символы возрождения гуманитарных основ жизни.

Аспирант Е.А. Суровяткина (Москва) проанализировала значение образа Москвы для развития московской пейзажной школы в контексте культурно-исторической ситуации середины XIX в. Городское пространство древней столицы и ее окрестностей было источником натуральных впечатлений для учеников пейзажного класса Московского училища живописи и ваяния в годы его возникновения и становления (1840–1860-е годы). Развивались традиционные мотивы: от топографической ведуты, изображающей окрестности города, до городского пейзажа с оживленными улицами или тихими двориками. Живописные опыты воспитанников класса оказали значительное влияние на становление новой пейзажной школы.

В докладе Е.Г. Сапрыкиной раскрывалась тема влияния ландшафта ставропольских степей на формирование Южной школы, которая есть одновременно и МЕСТО в точке географии – Детская художественная школа города Ставрополя, и художественный МЕТОД изобразительного искусства, и МЕТОД обучения этому искусству – метод

Евгения Владимировича Саврасова, одного из основателей и преподавателей первой художественной школы для детей в городе (1964).

Русское искусство в мировом пространстве

Доклад доцента Академии художеств имени Ильи Репина А.Г. Николаевой-Берг (Санкт-Петербург) был посвящен опыту преподавания живописи африканским студентам в выездной международной сессии «Инопрактики», проходившей в Дакаре (Сенегал) в 2022 г. Был сделан экскурс в историю обучения и преподавания в контексте международных студенческих культурных обменов и показано преимущество работы в академической традиции, которая принесла успешный результат.

К.А. Бекетов (Санкт-Петербург) сделал сообщение «Особенности зимнего пленэра в творчестве иностранных художников». Творческие экспедиции Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, основой которых является пленэр, преследуют широкий спектр целей: социализация иностранцев в академии, их интеграция в художественное пространство РФ, продвижение классического фигуративного изобразительного искусства за рубежом. Был приведен пример организации творческой экспедиции в Карелию с разбором особенностей восприятия и отражения зимнего пейзажа в работах зарубежных художников.

В сообщении О.Б. Павловой (Москва) современная практика художественных выставок рассматривается по двум направлениям. Первое – проекты, направленные на сохранение и привлечение внимания к культурному наследию и на трансляцию культурной идентичности региона. Второе – проекты по созданию новых художественно-выставочных пространств при отсутствии старых площадок или желании обновления смысловой наполненности территории.

Дрейф стилей

«От модерна к ар-деко: метаморфозы предмета и пространства» – тема сообщения Г.В. Китаевой (Москва). Переформатирование пространства от традиций классического искусства до утверждения полистилистики авангарда активно происходит в эпоху предмодерна, модерна и ар-деко (1860–1940). Процесс идет от восстановленного

модерном синтеза искусств, образующего гуманистическую среду, до нового, предвосхитившего эпоху глобализма и общества потребления, гранд-ара (Grand art) ар-деко, и по сей день определяющего современную картину предметно-пространственного мира.

Цель исследования аспиранта И.А. Афанасьевой и канд. социол. наук П.С. Сорокина (Москва) – в изучении проблематики агентности (от англ. “agency” – самостоятельность, предприимчивость) в контексте актуальных для Европы социальных, культурных и географических трендов. Поля агентности, создаваемые современными художниками, формируют новые практики индивидуального действия и сообщества, которые трансформируют как социальную, так и пространственную среду.

Доклад канд. филол. наук О.Б. Балашовой (Москва) «Восприятие и передача художниками-иллюстраторами второй половины XX – первой четверти XXI в. пространственного кода поэзии Анны Ахматовой. Часть II» является продолжением исследования, основу которого составляют обзор и анализ книжных иллюстраций ахматовского поэтического текста. На примере работ А. Точилова, В. Тамбовцева, А. Мошелкова и В. Станишевского было показано соответствие между художественными образами пространства в поэзии Ахматовой и личностным пониманием ее текстов художниками-иллюстраторами с их обращением к городскому, сельскому и вселенскому пространству как к семантически значимому фону.

Геобиографии

Доклад к. культурологии И.И. Ручинской (Москва) «“С рыбным обозом отправился в Москву”: эпизод биографии М.В. Ломоносова в отечественном искусстве XIX–XXI вв.» был посвящен анализу визуальных репрезентаций одного из самых известных биографических сюжетов отечественной культуры. Художники, скульпторы, режиссеры вели поиски художественных приемов, позволяющих превратить конкретный «дорожный сюжет» в рассказ о «пути в науку», нарратив о перемещении в пространстве – в символ головокружительного восхождения по социальной лестнице. Найденные решения в итоге сделали ломоносовский путь в Москву прецедентным визуальным образом, прочно закрепленным в национальной культурной памяти.

Травелог

В докладе к. филол. наук Е.И. Морозовой (Минск, Белоруссия) было предложено рассмотреть популярный на телевидении и в интернете жанр передач о путешествиях как способ исследования языковой личностью географического пространства. В процессе коммуникации со зрителем сценарист (в травелоге он чаще всего является также фронтменом) осуществляет интроспекцию и саморефлексию, углубляет эмоциональную связь с малой родиной, осмысливает себя частью ее природы и истории.

Картография как искусство

Кандидат ист. наук И.К. Фоменко и канд. ист. наук Е.И. Щербакова (Москва) сделали сообщение «Путешествие Пресвитера Иоанна по просторам старинных карт». Рождение легенды связано с развитием несторианства среди многих народов Азии, в частности монгольских племен. Могуущественного правителя христианского царства на Востоке ждали крестоносцы, рассчитывая на его помощь в борьбе с сарацинами. Римские папы отправляли миссии на поиски царя-священника. Позже география поисков Пресвитера Иоанна радикально меняется, европейцы ищут и находят его царство в Абиссинии. Сведения обо всех перипетиях этих поисков нашли отражение на средневековых географических картах, по которым можно проследить вектор движения резиденции мифического правителя от Восточной Сибири до Восточной Африки.

Я.Ю. Чибряков, канд. техн. наук (Москва), представил исследование «Географические картоиды как выражение общих тенденций в науке и искусстве». Картоиды – один из видов неклассических изображений географического пространства – весьма разнообразны; к ним относятся как привычные нам схемы метрополитена, так и образы неких «идеальных» территорий, используемые в научной деятельности. При создании произведений изобразительного искусства модернистских направлений и при разработке картоидов наблюдаются сходные тенденции к упрощению, геометризации и релятивности, имеющие глубокие исторические истоки.

«География искусства» как мультидисциплинарный проект развивается и набирает популярность, затрагивая новые темы. Он объединяет географов, культурологов, философов, историков, искусствоведов, литературоведов, находясь на стыке двух встречных направлений – пространственного поворота в гуманитарных науках и гуманитарного поворота в географии.