

IV САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ
ФОРУМ

IV St. Petersburg International Cultural For

14–15 декабря 2015 г.
December 14–15

Литература и другие виды
искусства: нарративные и
перформативные практики

Literature and other arts:
narrative and performative
practices

Традиционное искусство:
единство и многообразие
славянского мира

Traditional art:
the unity and diversity
of the Slavic world

**INSTITUT
FRANÇAIS**
RUSSIE

RUSSIAN INSTITUTE FOR THE HISTORY OF THE ARTS

**IV ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL CULTURAL FORUM**

December 14–15

Section «Literature and reading»

International Scientific Conference

**Literature and other arts:
narrative and performative practices**

Section «Folk art and intangible cultural heritage»

International Scientific Conference

**Traditional art:
the unity and diversity of the Slavic world**

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ

**IV САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ**

14–15 декабря 2015 г.

Секция «Литература и чтение»

Международная научная конференция

**Литература и другие виды искусства:
нарративные и перформативные практики**

*Секция «Народное творчество
и нематериальное культурное наследие»*

Международная научная конференция

**Традиционное искусство:
единство и многообразие славянского мира**

Тезисы и материалы конференций

ББК 83.3
УДК 809.1

Ответственный редактор Г. В. Петрова

Редколлегия:

Березовчук Л. Н.,
Карпец М. И.,
Магидович М. Л.,
Ромодин А. В.,
Ряпосов А. Ю.,
Тимошенко А. А.

Тезисы и материалы конференций: Литература и другие виды искусства: нарративные и перформативные практики; Традиционное искусство: единство и многообразие славянского мира. СПб., РИИИ, 2015. 72 с.

Художник Иван Королев

Редактор *Е. П. Щеглова*
Компьютерная верстка: *И. А. Громова*

Подписано к печати 08.12.2015
Бумага «Svetosory». Гарнитура «Book Old Style».
Усл. печ. л. 5. Тираж 150 экз.

www.artcenter.ru

Редакционно-издательский комплекс
Российского института истории искусств
190000, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 5

ISBN 978-5-86845-206-2

© Российский институт истории искусств, 2015
© Коллектив авторов, 2015

14 декабря 2015 г.

СЕКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРА И ЧТЕНИЕ»

Международная научная конференция

**Литература и другие виды искусства:
нарративные и перформативные практики**

Программа конференции

10.00. Зеленый зал. Пленарное заседание

Приветственное слово директора РИИИ доктора философских наук, проф. А. Л. Казина

А. И. Климовицкий (Петербург), *доктор искусствоведения, профессор, гл. научный сотрудник сектора музыки РИИИ*
«Однажды в Версале...» (Пушкин, Чайковский, Блок)

Е. Я. Марголит (Москва), *кандидат искусствоведения; гл. искусствовед Госфильмофонда РФ*

«Пиковая Дама»: пушкинская ирония в экранизации Я. А. Протазанова

Л. Бюклинг (Helsinki), *доктор философии, профессор ад'юнкт университета Хельсинки*

Постановка Михаила Чехова «Бесы» по роману Ф. М. Достоевского в Англо-американской студии (1937–1939). Премьера на Бродвее

Л. Н. Березовчук (Петербург), *кандидат искусствоведения, зав. сектором кино и телевидения РИИИ*

О восприятии киноповествования по литературной модели

Кофе-брейк

К. Фейгельсон (Сорбонна-3, Париж), *доктор социологических наук, профессор*

Память экрана в России: написание визуальной истории, мифические нарративы (посвящается Светлане Бойм)

Н. Н. Глазунова (Петербург), *кандидат искусствоведения, профессор, ст. научный сотрудник сектора фольклора РИИИ*

О соотношении повествовательных и перформативных аспектов в эпическом сказительстве

И. Д. Чечот (Петербург), *кандидат искусствоведения, зав. сектором истории и теории изобразительного искусства РИИИ*

Изобразительное искусство и литература в связи с проблемой «литературности» и «литературщины», а также их аналогов в других видах искусства

13.00 – 14.00. Обед

Работа секций

Секция визуальных искусств. 14.00. – 18.00. Кинозал

Н. Г. Федосеенко (Петербург), кандидат фил., доцент кафедры искусствознания СПбГИКиТ

Типология экранизаций и ее жанровые предпосылки

А. И. Андреев (Петербург), научный сотрудник сектора кино и телевидения РИИИ

Элементы перформативности в эпоху немого кино

Д. Ю. Мыльников (Петербург), научный сотрудник сектора кино и телевидения РИИИ

Проблема уровневой организации кинонарратива

(на примере фильма Денни Аркана «Иисус из Монреаля»)

А. В. Гусев (Петербург), ст. преподаватель кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ

Роль текста в мастерстве киноактера в немой и звуковой эстетике

И. В. Евтеева (Петербург), режиссер, кандидат искусствоведения, профессор

Пространство анимации и литература

Секция театра, музыки и источниковедения

14.00. – 18.00. Белый зал

В. И. Максимов (Петербург), доктор искусствоведения., профессор, зав. кафедрой зарубежного искусства РГИСИ

«Соната призраков» Августа Стриндберга: синтез искусств и литературный контекст

Е. А. Ткачева (Петербург), кандидат искусствоведения, доцент СПбГУП

Драматургия Г. фон Гофмансталя и ее интерпретация М. Рейнхардтом

Р. Тойвола (Helsinki), аспирант кафедры русского языка и литературы Университета Хельсинки

«Поющие руки» Александра Вертинского: к вопросу о взаимопроникновении слова и жеста

А. Л. Порфирьева (Петербург), кандидат искусствоведения, зав. сектора музыки РИИИ

«Цефал и Прокрис» А. Сумарокова: парадоксы оперной матрицы

Г. В. Ковалевский (Петербург), кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора музыки РИИИ

Опера «Алиса в Стране Чудес» А. Кнайфеля: сюжет через скрытое слово и жест

15 декабря 2015 г.

Секция визуальных искусств. 11.00 – 16.00. Кинозал

Ф. Ю. Громов (Петербург), кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора истории и теории изобразительного искусства РИИИ

Петербургские повести Гоголя: из истории визуальных воплощений

А. А. Бобриков (Петербург), кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора истории и теории изобразительного искусства РИИИ

Художник как герой беллетристики

А. В. Королев (Петербург), кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора истории и теории изобразительного искусства РИИИ

«Литературность» как актуальная проблема современного изобразительного искусства

И. Д. Саблин (Петербург), кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора истории и теории изобразительного искусства РИИИ

О чем пишут зодчие: стратегии литературной саморепрезентации в архитектурном творчестве

С. В. Иванова (Петербург), кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора истории и теории изобразительного искусства РИИИ

Священные тексты и повествование в образах

Секция театра, музыки и источниковедения

11.00. – 14.00. Белый зал

Т. Д. Исмагулова (Петербург), научный сотрудник сектора источниковедения РИИИ

«Пилат и другие» Анджея Вайды (1971) по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: нарративный и перформативный подход

Д. Д. Кумукова (Петербург), кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора театра РИИИ

Драматургия М. Цветаевой: литература или театр?

Е. В. Соколова (Петербург), кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора театра РИИИ

Т. Стоппард «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»: между литературой и сценой

М. Н. Майданова (Петербург), научный сотрудник сектора источниковедения РИИИ

Внутреннее и внешнее действие как способы сценической реализации нарратива в русском театре начала XX в.

А. Ю. Ряпосов (Петербург), кандидат искусствоведения, зав. сектора источниковедения РИИИ

«Обыкновенное чудо» Марка Захарова (1978): пьеса, сценарий, фильм

Секция Социологии искусства

11.00. – 13.00. Зеленый зал

А. Г. Бойко (Петербург), кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора актуальных проблем современной художественной культуры РИИИ

Музейный «сторителлинг»: от общего молчания к художественным рассказам

А. Райхштейн (Финляндия), член Союза скульпторов Финляндии, союза иллюстраторов Финляндии

Опыт визуализации литературных текстов в пространстве музея

К. Фейгельсон (Сорбонна-3, Париж), доктор социологических наук, профессор

Социология кино и эстетика: направления исследований и теоретические подходы

Я. Б. Иоскевич (Петербург), доктор искусствоведения, профессор; сектор актуальных проблем современной художественной культуры РИИИ

Феномен процессуальности в художественных практиках на рубеже нового тысячелетия

М. А. Магидович (Петербург), доктор социологических наук, профессор, зав. сектором актуальных проблем современной художественной культуры РИИИ

Литература и другие виды искусства в художественно-культурных практиках молодежи Российского Севера

13.00 – 14.00. Обед

14.00. – 18.00. Белый зал

И. В. Вдовенко (Петербург), кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора актуальных проблем современной художественной культуры РИИИ

«Ревизор» в Мастерской Клина: нарратив vs. перформатив

Н. А. Ефремова (Петербург), главный специалист «КидБург»

Перформативные и нарративные художественные практики как основа коммуникаций с детской аудиторией в образовательных игровых пространствах «КидБург», «ЛабиринтУм», «Сказкин Дом»

Л. А. Сидорова (Якутск), кандидат культурологии, доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова

Потенциал художественных практик школьников в сохранении лингвистического культурного наследия коренных народов Российской Арктики

О. В. Игнатьева (Пермь), кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой культурологии, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Дискурс коллекционирования в литературе, кино и нарративах современных коллекционеров

О. В. Лысенко (Пермь), кандидат социологических наук, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
Городские арт-объекты в нарративах и народной топонимике россиян

Р. С. Осминкин (Петербург), аспирант РИИИ
Перформансы общества»: феномен культурной самоидентификации массовой аудитории в современных нарративах новых медиа и социальных сетей

А. И. Козырь, П. С. Мутыхляева (Петербург, СПбГУ)
Перформативные и нарративные аспекты исполнительских практик уличных музыкантов в контексте социально-культурной специфики Москвы и Санкт-Петербурга

Секция традиционного и современного этнического искусства. 14.00. – 18.00. Зеленый зал

А. В. Ромодин (Петербург), кандидат искусствоведения, зав. сектором фольклора РИИИ

Музыкальная антропология как литература

Е. Гроховска (Люблин, Польша), доктор философии
Автобиографические истории в устной традиции: особенности жанра

Н. Ю. Альмеева (Петербург), кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора фольклора

Традиционный песенно-обрядовый комплекс сегодня: сакральное и перформанс

И. А. Чудинова (Петербург), кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора инструментоведения

Слово и перформанс в византийской литургике

В. А. Лапин (Петербург), доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора фольклора

Зрелищно-игровой фольклор и перформанс: точки соприкосновения

И. В. Соловьев (Петрозаводск, ПГК), кандидат искусствоведения, доцент

Нарратив и артикуляция в синкретических жанрах саамского искусства: к формированию словаря саамских музыкальных терминов

Н. В. Александрова (Петербург), научный сотрудник сектора инструментоведения

Музыка и музыкальное исполнительство в классической удмуртской поэзии (на материале творчества Кузубая Герда)

С. В. Кучепатова (Петербург), научный сотрудник сектора фольклора

Литературный источник в жанрообразовании русских цыганских романсов

М. И. Карпец (Петербург), кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора инструментоведения

Перформанс как воплощение природы интерактивных форм музыкальной композиции

Е. И. Возжаева (Петербург), сотрудник сектора фольклора РИИИ
Традиционное исполнительское искусство как сфера взаимодействия со слушателем

Зеленый зал. 19.00.

Концерт

Традиционная музыка в разных формах

Вокальные и инструментальные образцы славянских музыкальных традиций

Иван Белоусов (*Санкт-Петербург*)

Ансамбль «СКМ» (*старинная крестьянская музыка*)

Фольклорный ансамбль женской казачьей песни «Чапуря»

Фольклорная студия «Санкт-Петербург»

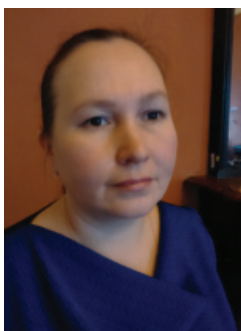
Эва Гроховска (*Люблин, Польша*)

Вокальные транскрипции Полины Виардо мазурок Фридерика Шопена, фортепианные пьесы Шопена

Елена Иготти (*сопрано*),

Александр Ромодин (*фортепиано*)

Надежда Викторовна Александрова (Санкт-Петербурга)

музыкант-исполнитель, композитор, этноинструментовед, научный сотрудник сектора инструментоведения РИИИ

Музыка и музыкальное исполнительство в классической удмуртской поэзии (на материале творчества Кузубая Герда)

Кузубай Герд (Кузьма Павлович Чайников, 1898–1937) – выдающийся деятель искусства и культуры, поэт, писатель, драматург, публицист, литературный критик, редактор, переводчик, лингвист, этнограф, фольклорист, музыкант, педагог, актер, общественный деятель. По словам венгерского филолога, доктора наук, профессора, академика Петера Домокоша, «... удмуртский народ с лирикой Кузубая Герда открыл ворота в мировую классическую литературу» (из книги «Весь мир», Будапешт, 1972, перевод А. Уварова. Цит. по предисловию З. Богомоловой к сборнику стихов и поэм К. Герда «В полете к солнцу», Ижевск, 1989).

К. Герд был активным собирателем устного творчества родного народа. Особенно большое внимание он уделял песням, в частности, опубликовал сборники «Малмыж удмуртъёслэн кызанъёсы» («Песни малмыжских удмуртов», 1924), «Удмурт кырзанъёс» («Удмуртские песни», 1927). В научном и художественном наследии К. Герда, к сожалению не полностью дошедшем до настоящего времени, особое место занимает феномен инструментализма. В поэтических сочинениях встречаются образы музыкантов, музыкальных инструментов, вербальные формулы инструментальных звучаний. Научные работы содержат сведения о распространении и репертуаре удмуртского музыкального инструмента *крэзь* (цитра). Этот инструмент и исполнителя *крэзьчи* можно назвать центральными образами в творчестве К. Герда. У автора они являются олицетворением удмуртской музыки и поэтического дара. Бесценные свидетельства музыканта, певца, поэта и ученого доносят до нас аутентичный образ удмуртского инструментализма начала XX в.

Nadezhda Aleksandrova (Petersburg)

Music and musical performance in Udmurt classical poetry (based on Kuzebai Gerd poetic works)

Kuzebai Gerd (1898–1937) is eminent figure of Udmurt culture. There are some images of musicians, musical instruments, verbal formulas of instrumental sounds in Kuzebai Gerd poems. Kuzebai Gerd poetry contains authentic image of the Udmurt instrumentalism beginning of XX century.

Наиля Юнисовна Альмеева (Петербург)

кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора фольклора РИИИ

Традиционный песенно-обрядовый комплекс сегодня: сакральное и перфоманс

В современной деревне европейской части России и сегодня функционируют фольклорно-этнографические комплексы, приуроченные к церковным праздникам. Имея культурный субстрат в виде архаических аграрных культов традиционного общества, они несут в себе два уровня культурного сознания и представляют духовную ценность для их носителей именно в таком виде. Ритуальные действия участников, пение традиционных напевов сакрализуют пространство живой ритуальной практики, но можно констатировать нечто третье – это проступающие в ритуалах черты перфоманса, если в эти процессы вовлекаются зрители.

Nailya Almeeva (Petersburg)

Ph.D., senior research scientist in the Department of folklore at the Russian Institute for the History of the Arts

Traditional songs and ceremonial complex today: sacredness and performance

The modern villages of European Russia, and today operate folklore-ethnographic complex, dedicated to religious holidays. With cultural substrate in the form of archaic agrarian cults of traditional society, they already have a two-level cultural awareness and provide spiritual value to their carriers in this form. A third thing – performance features that are displayed in the rituals. Ritual actions of participants, singing traditional tunes sacralized a living space of ritual practice, but we can talk about the integrity of the traditional consciousness today, if these processes involve the audience.

Андрей Игоревич Андреев (Петербург)

научный сотрудник сектора кино РИИИ

**«Перформативность» и раннее кино
(конец 1890-х – начало 1900-х гг.)**

Термин «перформативность» – в том виде, в котором он был сформулирован Эрикой Фишер-Лихте, – относится к теории театра. В отношении же кино, как правило, используется близкий, но не соответствующий ему термин «зрелищность» (обычно в противопоставлении термину «нарративность»). Тем не менее, в отношении некоторых периодов истории кино (например, конца 1890-х – начала 1900-х гг.) обнаруживаются именно те черты, которые характеризуют театральный термин «перформативность», что ставит проблему уточнения киноведческой терминологии.

Andrei Andreev (Petersburg)

*research scientist of department of cinema and TV,
Russian Institute for the History of the Arts*

The «performativity» and the Early Cinema: late 1890s – early 1900s

The term «performativity» – in the form in which it was formulated by Erika Fischer-Lichte, – refers to the theory of the theater. The cinema studies used a close, but not the equivalent term “the cinema of attractions” (usually as opposed to the term “the cinema of narration”). However, in certain periods (for example, Early Cinema: late 1890s – early 1900s) it must be discovered these specific features that could be traced to the theatrical term “performativity”. This poses the problem of clarify terminology of film studies.

Лариса Николаевна Березовчук (Петербург)

Кандидат искусствоведения, доцент, ст. научный сотрудник сектора кино и ТВ РИИИ, лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ в номинации «теория кино» за 2014 год.

О восприятии кинонарратива по литературной модели

В современной нарратологии литературное произведение или фильм, формирование опыта человека или предпосылок культуры трактуются как внутренняя структура, которая выделяет и организует события в осмысленное и субъективно значимое для человека целое – в повествование. События могут быть различной природы, в том числе, и визуальной. В докладе рассматривается формирование в психике ребенка когнитивных процессов, способных обнаруживать в визуальной экранной информации причинно-следственные связи. Они позволяют воспринимать фильм как фикциональное повествование, основанное, с одной стороны, на собственном жизненном опыте, а с другой – на рассказах о нем. В кинонарративе стремятся выделить такие значимые для каждого человека параметры, как субъект действия, временная и пространственная локализация действия, а также события, которые приводят к изменениям в судьбе субъекта и в окружающем его мире. Все это значимо как факторы идентификации личности. Именно они позволяют в литературном произведении конструировать фабулу и сюжет.

Larisa Berezovchuk (Petersburg)

Ph.D. Associate Professor, senior research scientist, Department of Cinematography & Television, Russian Institute for the History of the Art Premium awardee of the Guild of Film Critics at Russian Union of Cinematographers in the category «Film theory», 2014.

About perception of kino-narrative using the literature model

In terms of *modern narratology* literary writing or a movie, formation of human experience and cultural prerequisites are treated as an internal structure, which distinguishes and arranges events as something reasonable and subjectively meaningful for a person - the narrative. Events can be of different nature, including visual. The report reviews the elevation of cognitive processes in a child's psychics which can find cause and effect in visual screen information. They allow perceiving a film as a fictional story, based, on the one hand, on one's own life experiences, and, on the other hand, on stories about him.

Алексей Алексеевич Бобриков (Петербург)

Искусствовед, кандидат искусствоведения, доцент. Старший научный сотрудник сектора изобразительного искусства и архитектуры РИИИ. Преподаватель СПбГУ (Факультет искусств и Смольный факультет свободных искусств и наук). Автор текстов по истории русского («Другая история русского искусства». М.: НЛО, 2012) и советского искусства.

Художник как персонаж беллетристики. Карл Брюллов и советский «агиографический канон»

Сюжет посвящен анализу некоторых схем, с помощью которых беллетристика – романы и повести о художниках, а также беллетризованные биографии, часто выступающие в роли новых «житий», – формируют у широкой публики (в данном случае советской) представление о художнике и об искусстве. В центре сюжета – анализ повести Льва Вагнера «Последний день Помпеи», превращающей Карла Брюллова из «артиста» в «прогрессивного художника».

Alexey Bobrikov (Petersburg)

Senior research scientist, Department of fine arts and architecture, Russian Institute for the History of the Arts. Lecturer at St. Petersburg state University (Faculty of arts and Smolny faculty of liberal arts and Sciences). The author of texts on the history of Russian (The Different History of Russian art. M., NLO, 2012) and Soviet art.

The artist as a fictional character. Karl Bryullov and the Soviet «hagiographic canon»

The subject is devoted to the analysis of some schemes by which fiction – novels and stories about artists, as well as fictionalized biographies, often acting in the role of new «hagiographic» genre, – form an idea of the artist in the Soviet public mind. The analysis of the novel by Leo Wagner «The Last Day of Pompeii», which turns Karl Bryullov from «the artist» into «the progressive artist», is in the center of the plot.

Алексей Григорьевич Бойко (Петербург)

искусствовед, лауреат Государственной премии России в области литературы и изобразительного искусства, кандидат искусствоведения, доцент, зав. сектором образовательно-информационных технологий ГРМ; ст. научный сотрудник сектора актуальных проблем современной художественной культуры РИИИ; эксперт Совета по образовательной политике Санкт-Петербурга, руководитель межведомственной рабочей группы по расширению возможностей использования музеев в образовательной деятельности.

МУЗЕЙНЫЙ «СТОРИТЕЛЛИНГ»: ОТ ОБЩЕГО МОЛЧАНИЯ К ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РАССКАЗАМ

Способность рассказывать истории в настоящее время превращается во влиятельную технологию в гуманитарных областях деятельности, таких как: политология, связи с общественностью, образование и др. Доклад раскрывает специфику *сторителлинга* (технологии рассказывания историй) в пространстве художественного музея. Предлагается осмысление следующих ключевых вопросов: что рассказывает о себе произведение искусства, художественный образ? что и как о них рассказывают гиды, экскурсоводы, музейные педагоги, арт-медиаторы? как тишина и молчание связаны с историями об искусстве в музейной среде?

Alexis Boyco (Petersburg)

art historian, laureate of The State Prize of Russian Federation for contributions in literature and arts, PhD of Art History, Ass. Professor, expert of the Saint-Petersburg Council of Educational policy, head of Intersectoral Working Group on Enlargement of Possibilities of Museum's application in Educational Activity, Senior Researcher of Actual problems of contemporary art department of Russian Institute for the History of the Arts.

MUSEUM STORYTELLING: FROM COMMON HUSH TO ART NARRATIVES

A storytelling capacity is transforming into influence technology in humanitarian spheres of activity (political science, PR, education and so on). It will be disclose the specificity of storytelling in an art museum space. The speaker offers the comprehension of following key questions: what does a work of art, art image tell about itself? what and how do tourist cicerone, museum guide, art mediator and museum educator tell about a work of art and art image? how a silence and a hush connect with art narratives in a museum space?

Лийса Бюклинг (Хельсинки)

доктор философии, профессор ад'юнкт Хельсинкского университета. Книги о зарубежной деятельности М. Чехова (докт. дисс., Университет Хельсинки: Михаил Чехов в западном театре и кино, СПб., 2000) и статьи о нем на многих языках. На финском языке: История Русского театра в Гельсингфорсе (1868–1918). Книга Отражение русской души в зеркале Севера (СПб.: Алетейя. 2015). Работала исследователем в Петербурге, Москве, Нью-Йорке, Бирмингхэме и Оксфорде. Сведения о деятельности: <http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/byckling>. e-mail: byckling@mappi.helsinki.fi

Постановка Театра Чехова: инсценировка по роману Достоевского «Бесы» (The Possessed), Нью-Йорк, 1939

Бесы, дебют Театра Чехова (1939–1942) в Америке – самый крупный спектакль М. Чехова за время его жизни за рубежом – и по замыслу, и по вложенным в него силам. Инсценировка Г. Жданова являлась лишь «партитурой, лишь символом и указанием на то, что мы сами должны добавить». Спектакль должен содержать и мир идей и область чувств. Актер в театре Чехова носил главную выразительную функцию. Восприятие философско-политического театра в американской прессе.

Liisa Byckling (Helsinki)

Ph.D., Professor Adjunct (Russian Cultural Studies), Department of World Cultures, University of Helsinki. Graduated at Helsinki University of where has taught Russian literature and theatre history. Visiting Scholar, Wolfson College, University of Oxford. Published books in Russian: Letters from Michael Chekhov to Mstislav Doboujinsky (émigré years, 1938–1951) (Helsinki University Press, 1992; 2nd, comp. ed. SPb, 1994); Michael Chekhov in Western Theatre and Cinema (StP., 2000). Reflections of the Russian Soul in the Mirror of the North (SPb., 2015). In Finnish: A History of Russian Theatre in Helsinki, 1868–1918 (2009). Articles in many languages: Russian theatre, et al. Lectures in Europe and the U.S. <http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/byckling>; byckling@mappi.helsinki.fi

Michael Chekhov produces Dostoyevsky on Broadway in 1939

A play based on Dostoyevsky's novel, *The Possessed*, was the first professional endeavor of the Chekhov Theatre (1939–42) in the United States. Chekhov aimed at a pointed relevance to the contemporary. The play by George Shdanoff was conceived as a libretto which actors would fill with their emotions. Critical reaction to the production in the newspapers was mixed. The company proved interesting, but the expressionistic style was unfamiliar to Broadway.

Игорь Валерьевич Вдовенко (Петербурге)

кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора актуальных проблем современной художественной культуры РИИИ. Автор книг: «Стратегии культурного перевода» (2007), «Клим: Опыт сквозной биографии. Портрет на фоне уходящей эпохи» (2015).

«Ревизор» в Мастерской Клим: нарратив vs. перформатив

Когда мы говорим о нарративе, мы полагаем его формой, противоположной представлению (*repraesentation, Vorstellung*). При этом под представлением мы понимаем такую форму передачи образа, в которой ощущается его отсутствие. (Это – определение). Традиционный драматический театр на протяжении столетий был одним из главных инструментов представления, являясь при этом настоящей школой нарратива. (Это – парадокс). Театр XX в. (начиная с Арто) говорит о том, что мы должны, с одной стороны, отказаться от повествовательных форм, а с другой, преодолеть представление. Мы нуждаемся в новом театре, опирающемся на два главных принципа: «Театр это Здесь и Сейчас» (дейксис) и «Театр это собственно действие, а не его показ или рассказ о нем» (перформатив). Вопрос в том, возможно ли это в реальности. Не в пред- и не в пост-театральных формах, а собственно на территории театра, остающегося драматическим.

Работа, о которой мы будем говорить, была реализована в Мастерской Клим при ВОТМе в 1991 г., и представляла собой одну из самых убедительных в истории новейшего российского театра попыток создания такого спектакля.

Igor Vdovenko (Petersburg)

Senior research scientist of Actual problems of contemporary art department of Russian Institute for the History of the Arts. Author: Strategy of cultural translation (2007), 'Klim. portrait on the background of a bygone era' (2015).

When we say about narrative, we take it as opposition to representation. (It's definition). Traditional dramatic theatre during centuries was the main instrument of representation. But it was one of the main instruments of narrative, too. (It's paradox). XX centuries theater (beginning from Antonin Artaud) tell we need to leave narration, and overcome representation. We need new theatre with the two main principles: "Theatre is Here and Now" (daixis), and "Theatre is action and not representation" (performative). The question is whether it is real? Pre-dramatic forms (ritual, rite, ceremony) were not narrative, and not representative. But they were not theatre. Post-dramatic histrionics already not narrative, and not representative, but they are not theatre in the conventional sense, too. And what about theatre specifically as theatre? 25 years ago in Moscow there was very interesting theatre group headed by stage-director Klim (Vladimir Klimenko). And their 'Revizor', we discuss of, I guess, was the real attempt.

Екатерина Игоревна Возжаева (Петербург)

этномузыколог, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории, сотрудник сектора фольклора РИИИ (Санкт-Петербург).

Традиционное исполнительское искусство как сфера взаимодействия со слушателем

В докладе говорится о точках соприкосновения исполнителя фольклора и слушателя, т. е. о взаимодействии передающей, транслирующей материал стороны и стороны воспринимающей. В связи с этим будут рассмотрены черты исполнительского стиля, как средства воспроизведения.

Также автор попытается раскрыть вопрос о прочтении некоторых «кодов» фольклорного музыкального языка и понимании слушателем фольклорной «информации».

Ekaterina Vozzhaeva (Petersburg)

ethnomusicologist, graduate from Saint Petersburg Conservatory, junior research scientist of the Folklore sector of Russian Institute for the History of the Arts (Petersburg).

The traditional performer art as a sphere of interaction with a listener

In the lecture “The traditional performer art as a sphere of interaction with a listener” the contact-points between a folklore performer and a listener are described. It means interaction between a content-transmitting side and a receptive side. In this regard, characteristics of performer style are considered as means of playback. In addition, the author is trying to reveal the question about interpretation of some “codes” folklore musical language and the question how a listener comprehends a folklore “information”.

Наиля Нигматовна Глазунова (Петербург)

этномузыковед, кандидат искусствоведения, профессор, ст. научный сотрудник сектора фольклора Российского института истории искусств.

О соотношении повествовательных и перформативных аспектов в эпическом сказительстве

В сложном kaleidoscope культурных эпических традиций разных народов можно выявить целостную систему, проявляющуюся в художественно неповторимом и органичном сочетании возвышенно-поэтической речи и выразительного разнохарактерного пения, сложной и вместе с тем стройной драматургией эпических сказаний, системой средств словесной и музыкальной выразительности. Такая комплексность соотносится с феноменом перформативности, ибо эпическое творчество перформативно само по себе изначально. Важной особенностью, обуславливающей перформативный характер эпического творчества, является его «устность». Создание и постоянное воспроизведение эпоса неотрывно от феномена исполнительства. Формирование эпоса, его звучание, воспроизведенное сказителем – все это его «перформансность». Повествовательное становится перформативным, когда оно не описывает действие, а приравнивается к самому действию. Эпическое творчество направлено на погружение участников коммуникативного процесса в соответствующие пространственные представления и «игровые поля», в том числе, транслируясь и в современной культуре (напр., театр, анимационные фильмы).

Nailya Glazunova (Petersburg)

ethnomusicologist, Ph.D. (History of Arts), Professor, Senior research scientist, Folklore Department, Russian Institute for the History of the Arts.

Relations of narrative and performance aspects in epic folktales

Complicated alternation cycles of epic traditions of various folks include a comprehensive whole reflected in artistically unique and organic combination of lofty poetry, expressive diverse singing, compound but harmonious dramaturgy of epic tales and system of verbal and music means. This correlates with performing phenomenon, as epic art is full of performing ability initially being “a specific reality. “Verbality” is an important feature, which determines performing character of epic arts. Development and constant reproduction of epos is closely related to rendering phenomenon. Generation of epos and its each presentation by a narrator are, in nature, elements of epos’s “performanceness”. A narrative gets into performance when it is not just a tale, but an action equal to a performance. Epos arts focused to immersion of participants of communicative process into related spatial vision and “playing fields”. It is also transmitted in modern culture (e. g. theatre, animation).

Федор Юрьевич Громов (Санкт-Петербург)

кандидат культурологии, ст. научный сотрудник
РИИИ. gromov73@mail.ru

**«Петербургские повести» Гоголя:
из истории визуальных воплощений**

Изучая творческое наследие Н. В. Гоголя с позиций анализа так называемых изобразительных рефлексий мы отмечаем между прочим, что искусство книжной иллюстрации стремится к отказу от привычных форм простого «перевода», т. е. выступает не как «трансляция» текста в некую «изобразительную» форму, но как сложная визуальная интерпретация, обладающая оригинальностью художественного видения автора. «Самый конкретный – до иллюзий – писатель, Гоголь, менее всего поддается переводу на живопись...» – писал Ю. Н. Тынянов в своей книге «Поэтика. История литературы. Кино», утверждая тем самым свой тезис о принципиальной неадекватности изобразительного образа – словесному. В докладе рассматривается тема историко-художественного анализа «изобразительных рефлексий» в отечественном и зарубежном искусстве, связанных с оригинальным прочтением «петербургского текста» – одного из самых загадочных русских писателей XIX в.

Fedor Gromov (Petersburg)

*PhD, senior research scientist, Russian Institute for
the History of the Arts.*

Nikolay Gogol «Petersburg Tales»: to the matter of visual representation

From the analysis standpoint of the so-called “artistical reflexion” we concern to Nikolay Gogol originative heritage. In such a concern, we may note in passing, that the art of book illustration, tends to abandon the usual form of a simple “translation”, that is, acts not as a “translation” of text in any kind of “pictorial” form, but exist as a complex visual interpretation. The nature of it – is original artistic vision of the author. The report deals with the objective analysis of historical and artistic points of aforementioned «artistical reflexion» in the domestic and foreign art, which associated with the eccentric handling of «Petersburg’ principal text» the writing of one of the most mysterious Russian writers of the XIX century.

Эва Гроховска (Люблин, Польша)

Автобиографические истории в устной традиции: особенности жанра

доктор философии, исследователь польской традиционной музыкальной культуры, учитель традиционного пения, ученица сельских музыкантов. Член Форума Традиционной музыки. olamhaba@gazeta.pl

Доклад посвящен анализу отдельных аспектов автобиографий музыкантов и певцов, собранных во время полевых исследований. Под автобиографией в данном случае понимается рефлексия по поводу собственной жизни и судьбы, своего места в семье, обществе и мире. Эти размышления могут иметь отношение к творческой деятельности либо быть в оппозиции к ней.

Первый источник – это устная традиция: рассказы о своей жизни превращаются в отдельную нарративную форму, которая не имеет аналогов в традиции письменной. Второй источник – это письменные воспоминания, составленные по разным поводам: дневник для конкурса, объявленного газетой или научным институтом (так называемые дневники крестьян), мемуары для потомков, записанные по собственному желанию, и т. д. Изучен феномен устных и письменных мемуаров и проанализирована зависимость содержания текста от формы повествования и способа его передачи. Особенно важным является вопрос о том, каким образом формируется история, независимо от количества или аутентичности фактов, которые она содержит.

Ewa Grochowska (Lublin, Poland)

PhD, researcher of the Poland traditional music, the member of the Forum of Traditional Music (Lublin, Poland).

Autobiographical stories in oral tradition – specificity of the genre

Lecture will be devoted to the selected aspects of autobiographical stories, told by village musicians and singers during fieldwork. In this context autobiography can be defined as a personal reflection on life and destiny, place in the family, community and in the world.

The first source is an oral tradition - stories about someones life, they have special narrative form and no analogy in written sources. Another source is text, written on various occasions, such a diary for a competition announced by the newspaper or scientific institution (so-called „peasant diaries”) or memories for the family.

Research related to the phenomenon of literacy and orality analyze how the content of the same story depend on the form of communication. Special importance has the way, on which story is formulated - independently from facts, which contains.

Алексей Викторович Гусев (Петербург)

российский киновед, критик, историк кино, педагог и режиссер, член редколлегии издательства «Сеанс», координатор российской секции ФИПРЕССИ.

Роль текста в мастерстве киноактера в немой и звуковой киноэстетике

Традиционно считается, что феномен актерской игры в звуковом кино более коммуникативен, нежели в немом, ибо не только предлагает зрителю отстраненное созерцание, но и делает его адресатом, пусть косвенным, текста роли. Однако при внимательном изучении практик актерского мастерства выясняется, что верно скорее противоположное. Тогда как в немом кино роль возникала при непосредственном участии режиссера, руководившего исполнением в процессе съемки с помощью команд и подсказок, в звуковом кино система «актер и его роль» оказалась замкнутой и непроницаемой для внешних текстуальных воздействий. Тем самым с приходом звука изменилось само восприятие, а тем и самым – и функция текста в исполнительском мастерстве.

Alexey Gusev (Petersburg)

Russian cinema theorist, critic, historian, teacher, and director, member of the editorial board of publishing house “Séance”, coordinator of Russian section of FIPRESCI

Role of a Text in Screen Actors' Work in Silent and Sound Cinema Aesthetics

The phenomenon of acting technique in the sound cinema is traditionally considered as more communicative than in the silent cinema, since the former not only suggests to the audience an external contemplation but regards a spectator as an addressee, even if indirect, of the text of part. But with more attentive study of customs and praxis of acting it would be cleared up that the opposite is more correct. A performance in the silent age has been created with the direct participation of director who managed it during the shooting process with orders and prompts, whereas in the sound age the system “actor and his part” became close and impenetrable for any outer textual influences. Thus the transition to sound changed the very perception (and, thereby, and the function) of a text within the acting technique.

Ирина Всеволодовна Евтеева (Петербург)

известный режиссёр-аниматор, художник, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора кино и телевидения РИИИ, профессор, Заслуженный работник культуры

Пространство анимации и литература

Пространства анимации и игрового кино, сущностно разные вещи. Работа с кадрами – цитатами как с матрицами иных, новых реальностей организовало мой замысел постановки картины «Петербург» (2003). Задачей было представить мифологию города в том виде, какой она получила в экранизации литературных произведений, где средой обитания был город Петербург. Усилие мое как постановщика прилагалось к осознанию города, как живого пространства образного подвижного и всеобъемлющего мира. Рисование во время съемки, диалог с уже запечатленными кадрами становится сюжетным ходом и смыслом данной картины.

Irina Evteeva (Petersburg)

famous animation director, senior research scientist at the Russian Institute for the History of the Arts, Ph.D., professor, Honored Worker of Culture of the Russian Federation

Spaces of the animation

Spaces of the animation and feature films are essentially different things. The concept of my movie “Peterburg” (2003) was organized by working with the citations – the ready film frames, which are understood as the matrices of the other, new realities. The task was to present the mythology of the city in that form, which it has acquired in the adaptation of literary works, where the habitat was the city of St. Petersburg. My director’s effort have been put on understanding the city as the alive space of the fluid and comprehensive world.

Drawing during shooting and dialogue with exposed frames becomes the decision of the story and the meaning of this movie.

Наталья Александровна Ефремова (Петербург)

главный специалист по работе с образовательными учреждениями, ООО «КИДБУРГ»

Перформативные и нарративные художественные практики как основа коммуникаций с детской аудиторией в образовательных игровых пространствах «КидБург», «ЛабиринтУм», «Сказкин Дом»

С 2009 г. в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России успешно реализуются музейно-образовательные проекты: город профессий «КидБург», музей занимательной науки «ЛабиринтУм», музей-театр «Сказкин дом». Все проекты имеют образовательный формат и оригинальное тематическое наполнение, а основное взаимодействие с публикой осуществляется средствами художественных коммуникаций.

Основой проектов является новый в России досуговый формат edutainment – обучение через развлечение, реализуемый петербургскими актерами, работающими по специальным программам, созданным сценаристами и научными консультантами в соответствии со школьной программой.

Все три проекта поддерживает и рекомендует к посещению Комитет по образованию Санкт-Петербурга. В 2014 г. «КидБург» прошел экспертизу МИРО (Московский институт развития образования) и был признан «лучшей образовательной практикой по организации развивающего семейного досуга».

Natalia Efremova (Petersburg)

the chief specialist on work with educational institutions, KidBurg LLC

Performative and Narrative Artistic Practices as Communicational Basis with Children’s Audience in Educational and Game Spaces “Kid-Burg”, “Labirint-um” and “Skazkin Dom”

Different museum and educational projects have been realized in Moscow, St. Petersburg and other Russian cities since 2009. These are: “KidBurg”, a city of job opportunities, “Labirint-um”, an interactive scientific museum, and “Skazkin Dom”. All projects have educational and topical origin, and art communication plays the main role in public engagement.

Edutainment is understood as education through entertainment and this content is new for Russia. All projects are recommended by St. Petersburg Education Committee.

Светлана Валерьевна Иванова (Петербург)

Кандидат искусствоведения, научный сотрудник РИИИ. Сфера научных интересов: византийское и древнерусское искусство; искусство книжной миниатюры; иконография двенадцатых праздников.

Священные тексты и повествование в образах

В докладе рассматриваются основные типы иллюстрирования канонического текста – миниатюры и гравюры Апостольского Кredo в западноевропейском искусстве. При абсолютной неизменности текста его отражение в искусстве разных эпох весьма вариативно. Это может быть некое сочетание образов, соединенных по принципу повествования в единую конструкцию, мнемонические правила или же отдельные миниатюры, относящиеся к определенным отрезкам текста. Выделяются различные формы взаимодействия слова и образа, текста и визуального ряда.

Svetlana Ivanova

Ph.D. in Art Criticism. Russian Institute for the History of the Arts, research assistant. Sphere of scientific interests: Byzantine and ancient Russian art; the art of book miniature; the iconography of the twelve great Feasts of the Church.

Sacred Texts and Narration Through Images

The tradition of the Apostles' Creed illustrations represented in miniatures in manuscripts and engravings is examined. A totally unchanged text can have a completely variable reflection on art, depending on the era. This could be any combination of images, connected as a whole by a narrative, mnemonic rules or separate miniatures, related to certain sections of the text. Different types of visual presentation, various forms of interaction between the word and the image, the text and the visual performance are distinguished.

Оксана Валерьевна Игнатьева (Пермь)

зав. кафедрой культурологии Пермского гос. гуманитарно-педагогического университета, доцент, кандидат исторических наук. Сфера научных интересов: пермский звериный стиль, история и современное состояние коллекционирования в России, региональная идентичность, история культуры Пермского края, тьюторские практики в культуре и образовании. Автор более 60 работ, в том числе монографий: «Пермский звериный стиль: история коллекций и их изучения», «Пермский звериный стиль в сокровищнице Государственного Эрмитажа» (в соавторстве), «Пермь как стиль: презентации пермской городской идентичности» (коллективная монография) и пр.

Дискурс коллекционирования в литературе, кино и нарративах современных коллекционеров

Как писал Ж. Бодрийар в «Системе вещей»: «вещь способна дать начало социальному дискурсу». Тем более это становится очевидным, когда речь идет о коллекциях и коллекционерах. В литературе и кино тема коллекционирования присутствует в двух основных аспектах. В аспекте «портретирования» коллекционер – это, как правило, мужчина, для которого коллекционирование является своего рода болезнью, единственной страстью, способом самоизоляции и бегства от мира. Иллюстрацией к такому дискурсу выступает фильм Торнаторе «Лучшее предложение» (2013). В знаменитой книге Дж. Фаулза «Коллекционер» (1963), мало что, кроме названия, говорит о практиках коллекционирования, речь скорее идет о дискурсе субъективности в обществе потребления. Нарративы современных коллекционеров позволяют посмотреть на частное коллекционирование как на практику самопрезентации.

Oksana Ignatieva (Perm)

Perm State Humanitarian and Pedagogical University. Head of the Department of Cultural Studies, Ph.D., associate professor. Research interests: Perm animal style, history and current status of collecting in Russia, urban styles and regional identity, cultural history of the Perm region, tyutorskie practices in culture and education.

As J. Baudrillard wrote in the «system of things», «the thing is able to give rise to social discourse.» The more this becomes apparent when it comes to the system of things, ie, collections and collectors. In literature and film theme of collectibles is present in two main aspects. Strictly in terms of «portraiture» collector – it is usually a man, for which the collection is a kind of disease, only passion, a way of self-isolation, and escape from the world. Among recent works in the film Tornatore «Best offer» (2013) serves to illustrate such a discourse on the collectors. In the famous book of J. Fowles «The Collector» (1963), except for the name, there is little that tells us about the actual practices of collecting, it is more a question of the discourse of subjectivity in a consumer society. Modern narratives allow collectors to see the private collection on the practice self-presentation.

Яков Борисович Иоскевич (Петербург)

один из ведущих в мире специалистов в области теории и истории кино и аудиовизуальной культуры, доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник сектора актуальных проблем современной художественной культуры РИИИ, член союза кинематографистов России.

Феномен процессуальности в художественных практиках нового тысячелетия

В условиях общекультурного перехода от производства материального продукта к имматериальному с начала нового тысячелетия и в инновационных форматах художественно-эстетической деятельности акцент переносится с артефакта на процесс его создания. В качестве новой «палитры» «процессуальных красок» используются не только внутривидовые, но и разнохарактерные взаимодействия художника и его творений с контекстом, а также с коммуникативной средой

Yakov Ioskevich (Petersburg)

one of the world leading specialist in theory an history of cinematography and audiovisual culture, Doctor of Arts, Prof. Senior research scientist of the Actual Problems of Contemporary art department of Russian Institute for the History of the Arts, Member of the Union of the Union of Cinematographers.

The Phenomenon of a Processual in an Art Practices of the New Millennium

Since the beginning of the new millennium in the conditions of general cultural transfer from manufacture of material product to immaterial one an accent from artifact moves on a process of its creation in innovation formats of art and aesthetic activity too.

Not intrastructural interactions only but diverse interplays of an artist and his works with a context and a communicative environment both use as new “palette” of “processual colours”.

Тамара Джакешевна Исмагулова (Петербург)

филолог, искусствовед, генеалог, младший научный сотрудник сектора источниковедения РИИИ, член Общества историков и архивистов, член Булгаковского общества. itdfamar@list.ru

**«Пилат и другие» Анджея Вайды (1971)
по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: нарративный и перформативный подход**

Экранизация А. Вайды была первой и крайне необычной. Польский мастер снял для немецкого телевидения экранизацию русского романа, невероятно тогда популярного в Европе. Еще более интересно, что, опустив сатирическую (Москва 1930-х) и романтическую (Мастер и Маргарита) линии романа, он взял за основу библейскую линию, в католической Польше хорошо известную. Одно это подразумевает, что нарративный подход здесь будет подчинен перформативному.

Фильм был воспринят кинокритикой как грубо «осовремененный» (Иешуа – «хиппи» и т. д.), что для самого режиссера нехарактерно. (Ср. «Леди Макбет Мценского уезда», «Дантон», «Настасья (Идиот)'). Но не были замечены важные моменты, сближающие его с постановкой Ю. Любимова и выявляющие глубинные черты кинопоэтики этого мастера.

Tamara Ismagulova (Petersburg)

philologist, art historian, genealogist, Junior research scientist, of Department of Source Studies, Russian Institute for the History of the Arts, a member of the Society of Historians and Archivists, a member of the Bulgakov society. itdfamar@list.ru

«Pilate and others» by Andrzej Wajda (1971) based on the novel by M. A. Bulgakov «The Master and Margarita»: narrative and performative approach

Screen version of A. Wajda was the first and very unusual. Polish master shot for German television adaptation of the Russian novel, while incredibly popular in Europe. Even more interesting is that lowering the satirical (Moscow 1930) and romantic (The Master and Margarita) line of the novel, he took as a basis the biblical line in Catholic Poland is well known. This alone implies that the narrative approach here will be subject to performative.

The film was seen as a rough film studies «modernized» (Joshua – «hippies» and so on) that the director himself uncharacteristically. (Wed «Lady Macbeth of Mtsensk», «Danton», «Nastasia (The Idiot)'). But not been seen important moments which united it with the staging of Yury Lyubimov, and to identify the underlying features of kinopoetiki this wizard.

Максим Иванович Карпец (Петербург)

композитор, музыковед, педагог, ст. научный сотрудник сектора инструментоведения РИИИ. Как композитор работает преимущественно в сфере театральной и телевизионной музыки. Научная деятельность связана с изучением феномена электронных аудиотехнологий в художественном творчестве. С 1998 г. преподает ряд дисциплин, связанных с музыкально-компьютерными технологиями (СПБГК им. Н. А. Римского-Корсакова, СПбГУП, СПбГУКИ). Кандидат искусствоведения, член-корреспондент Балтийской Академии информатизации.

Перформанс как воплощение природы интерактивных форм музыкальной композиции

В ряду бесконечного разнообразия концепций художественной культуры XX столетия практика перформанса занимает особую нишу. В попытках реализовать формы живого концертного исполнения фонографии, созданной с использованием новых техник ее композиции, нового инструментария, она привнесла с собой также новые средства интуитивного управления музыкальным материалом через смежные, внемusикальные формы художественного процесса – через пластику тела, графику, движение, голос. Это позволило художникам создавать собственную интерактивную виртуальную реальность, существующую лишь в рамках конкретного исполнения. При этом, по сей день, феномен перформанса ставит перед исследователями внушительное количество не отвеченных, неизученных вопросов, требующих своего изучения и описания.

Maxim Carpets (Petersburg)

Ph.D., composer, musicologist, lecturer, associate professor, corresponding member of the Baltic Informatization Academy, senior research scientist, Russian Institute for the History of the Arts.

Performance as the embodiment of the nature of interactive forms of musical composition

Among the infinite variety of art concepts during XX century, practice of Performance has a special status. Making efforts to realize the form of live concert performance of phonography created using new techniques of its composition, the new instrumental arsenal, it also brought with them new means of intuitive control over musical material through the number of extra-musical forms of the artistic process – through the gesture, motion, graphics, voice etc. This allowed the artists to create their own interactive virtual reality exists only within a particular presentation. Herewith, up to this day, the phenomenon of performance confronts researchers an impressive number of unanswered, unexplored issues that will require study and description.

Аркадий Иосифович Климовицкий (Петербург)
доктор искусствоведения, главный научный сотрудник РИИИ, профессор, автор более 150 работ, монографии о П. И. Чайковском (2015). Круг его интересов простирается от музыкальной текстологии до истории и теории музыкальной культуры в целом.

«Однажды в Версале...» (Пушкин, Чайковский, Блок)

Доклад посвящен неожиданной полемике между оперой П. И. Чайковского «Пиковая дама» и одноименной повестью А. С. Пушкина, полемике, которой А. Блок посвятил известные строки: «Пушкин “аполлонический” полетел в бездну, столкнутый туда рукой Чайковского – мага и музыканта». Для поколения Серебряного века победа Чайковского в этом «споре» была несомненной. Одновременно рассматривается глубинная ориентированность оперы на русский XVIII век. Обе «Пиковые дамы» рассматриваются как начало и конец одного из важнейших сюжетов «петербургского текста».

Arkady Klimovitskiy (Petersburg)

PhD, principal research scientist, Russian Institute of Art History, Full Professor, author of more than 150 works, monographs on Piotr Tchaikovsky (2015). His interests extend from the musical textology to the history and theory of musical culture in general.

«One fine day in Versailles ...» (Pushkin, Tchaikovsky, Blok)

The report focuses on the sudden and unexpected polemic between «Pique Dame» – opera by Piotr Tchaikovsky's and the same name novel by Alexander Pushkin. The polemic, which the poet Alexander Blok dedicated one of his famous lines: “apollonian Pushkin flew into the abyss, where Tchaikovsky – magician and musician pushed him to.” For the “Silver Age” generation, the Tchaikovsky's victory in this «debate» was unquestionable. At the same time we considered the opera as one deep focus itself to the Russian XVIII century reality. Both works, the opera and the novel, are regarded us as the beginning and the end of one of the most important chapter of “Petersburg' principal text”.

Георгий Викторович Ковалевский (Петербург)

кандидат искусствоведения, научный сотрудник сектора музыки РИИИ, музыковед, журналист. Принимал участие в международных конференциях в Москве, Лондоне, Нижнем Новгороде, Воронеже и др. городах. Регулярно публикуется в московских и петербургских журналах и газетах.

**Опера «Алиса в Стране Чудес» А. Кнайфеля:
сюжет через скрытое слово и жест**

Опера «Алиса в Стране Чудес» – одно из центральных произведений петербургского композитора Александра Кнайфеля. Опера достаточно необычна в жанровом отношении, в ней отсутствуют такие привычные формы, как ария и ансамбль, а само развитие сюжета идет в нелинейном аспекте. Сам автор обозначил свое творение как «24 картинки Льюиса Кэррола в театре играющих, поющих, танцующих». 12 глав из «Алисы в Стране Чудес» и 12 из «Алисы в Зазеркалье» перемежаются в особом, продуманном Кнайфелем порядке. Важнейшей особенностью этого произведения стало то, что часть текста не произносится вслух, а прописана в инструментальных партиях и в жестикуляции и мимике артистов. Таким образом создается особое пространство смыслов, где важно не *повествование*, а *погружение, пребывание* слушателя и зрителя в соответственном состоянии и настроении.

Georgy Kovalevsky (Petersburg)

PhD, research scientist on a sector of music at the Russian Institute for the History of the Arts and a journalist. He participated in international conferences in Moscow, London, Nizhny Novgorod, Voronezh and other places. He regularly publishes in journals and newspapers in Moscow and Saint-Petersburg.

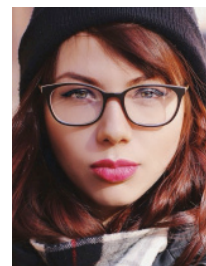
Alexander Knaifel's *Alice in the Wonderland*: a Story through the Hidden Word and Gesture

Opera *Alice in the Wonderland* is one of the hallmarks of Saint-Petersburg composer Alexander Knaifel. The opera is quite unusual in its genre; such familiar forms as aria and ensemble are absent here; and the narrative does not make the logical storyline. The author has specified his work as “24 pictures of Lewis Carrol in a theatre of those who play, sing, and dance.” 12 chapters from *Alice in the Wonderland* and 12 from *Alice in Mirrorland* alternate in a special order, carefully thought by Knaifel. It is peculiar that some lyrics are not pronounced orally, but written down in orchestral parts, and also in gesticulation and mimics of the actors. Thus the special space of meanings is created, in which not the narration, but the *immersion*, the *presence* of a spectator in particular state and mood is of the major significance.

Александра Игоревна Козырь (Петербург)
магистр социологии, аспирант кафедры социологии культуры и коммуникации факультета социологии СПбГУ.

Полина Сергеевна Мутыхляева (Петербург)
Студентка магистратуры факультета социологии СПбГУ. В 2014 г. в МГУ окончила факультет «Высшая школа современных социальных наук» со степенью бакалавра социологии.

Перформативные и нарративные аспекты исполнительских практик уличных музыкантов в контексте социально-культурной специфики Москвы и Санкт-Петербурга

С давних пор уличные музыканты являются неотъемлемой частью городской культуры. Исследование, проведенное в 2014–2015 гг., выявило каким образом уличные музыканты улавливают настроение публики, вырабатывая особые перформативные стратегии привлечения слушателей. Важно также учитывать, что уличное исполнительство реализуется в контексте публичного городского пространства: на улицах, площадях, в подземных переходах, вагонах метро и электричек, т. е. там, где есть возможность «передать» в массы собственное творчество или идею, воплощенную в музыкальных кодах. Мы проследили, как уличные музыканты Москвы и Петербурга осуществляют свою деятельность в городском социальном пространстве и какие перформативные и нарративные практики они используют.

Aleksandra Kozyr (Petersburg)
Master of sociology, graduate student, St. Petersburg State University.

Polina Mutykhlyeva (Petersburg)
Master's in Culture Sociology student at the St. Petersburg State University Department of Sociology. Previously studied at Moscow State University. Graduated from the School of Contemporary Social Sciences and received a bachelor's degree in 2014.

Performative and Narrative Aspects of Street Musicians' Professional Practices in the Context of Social-Cultural Specificity of Moscow and St. Petersburg

Since a long time ago, street musicians became an inherent part of the big cities' cultural tradition. This particular research (conducted in 2014–2015) revealed the patterns of street musician's communication with the audience, creation of the “audience-based” atmosphere without the neglect of their own preferences. They develop peculiar performative strategies of playing popular songs and tunes in order to get the audience's attention. It should be also taken into the account that street performances are organized within the framework of public city spaces: on the streets, squares, underground crossings, in subway or regional trains, hence, in the places with the opportunity to “transfer” their own creativity or idea to the audience, performed via musical codes. We investigated and compared the activities of street musicians of Moscow and St. Petersburg and patterns of their performative and narrative practices.

Александр Валерьевич Королев (Петербург)

кандидат философских наук, ст. научный сотрудник сектора изобразительных искусств и архитектуры РИИИ

«Литературность» как актуальная проблема современного изобразительного искусства

Принято считать, что современное искусство полностью свободно от того, что в XIX в. называли «литературностью». Оно не иллюстрирует книги, его произведения не имеют сюжета и т. д. Эта свобода от литературности была завоевана искусством еще в эпоху классического модернизма, очистившего художественную форму от всего «лишнего». Современное искусство является прямым наследником этой свободы, однако у нее есть своя обратная сторона. Освободившись от одной литературы, искусство оказалось во власти другой. Речь идет о «литературности» различных дискурсов – философских, политических, гендерных, национальных и т. д., которые теперь так прилежно иллюстрируются современным искусством. Чтобы попасть в число актуальных художников, автор очередного произведения должен непременно обозначить в нем свое отношение к одной из заданных художественной критикой тем, что лишает произведение непосредственности, а ее автора свободы. Выход из этой ситуации может быть обозначен как возвращение из состояния эрзац-литературности к подлинной литературности, т. е. к текстам, литературным героям и т. д.

Aleksandr Korolev (Petersburg)

*Ph.D., Russian Institute for the History of the Arts,
senior research scientist.*

«Literariness» as a Relevant Problem in Contemporary Visual Art

It is widely accepted that contemporary art is completely free of what in the 19th century was called 'literariness'. It is free of plot, absent from book illustrations, etc. This freedom from literariness was already applied to art in the era of classical modernism, purified from all 'excess'. Contemporary art is a direct heir to this freedom, though it is beset with its own limitations. Freed from one form of literature, literature has become under the power of another. This pertains to the 'literariness' of various discourses – those of philosophy, politics, identity and gender among them – parties to which contemporary art so assiduously adheres. In order to be listed among the ranks of relevant contemporary artists, one must invariably incorporate one's relationship with art criticism's accepted subjects into one's work of art. This in turn denies the art work its originality and the artist his or her freedom. An escape strategy from this situation might be a return from an ersatz literariness to a full-fledged one; which is to say, a return to the text, to literary protagonists, and the like.

Джамиля Дмитриевна Кумукова (Петербург)

кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора театра РИИИ, преподаватель кафедры зарубежного искусства в РГИСИ. Среди публикаций: монография «Театр М. И. Цветаевой, или “Тысяча первое объяснение в любви Казанове”. (Поэтическая драма в эпоху “синтеза искусств”)» (М., 2007); статьи в выпусках «Театральные термины и понятия. Материалы к словарю». (СПб., 2005, 2010, 2015); составление и статьи в сборниках «Цветаева, ее эпоха и современный театр» (СПб., 2010); «Поэтическое пространство Александра Блока» (СПб., 2013).
dkumukova@yandex.ru

Драматургия М. И. Цветаевой: литература или театр?

Проблема «литература или театр», вынесенная в название, вызвана устоявшимся отношением к пьесам М. И. Цветаевой как к произведениям, непригодным для театра, произведениям поэта, а не драматурга. Причиной такого восприятия драматургии поэта в докладе объявляется сугубо филологический исследовательский подход, ограничивающий изучение конфликтной природы драматических произведений. В противовес устоявшемуся мнению предполагается показать, что в пьесах Цветаевой посредством музыкального языка творятся театральные категории, на уровне сугубо словотворческого текста создается эффект сценической воплощенности.

Jamilya Kumukova (Petersburg)

PhD (History of Arts), senior research scientist of theatre branch at Russian Institute for the History of the Arts, lecturer of foreign art department of Saint Petersburg State Academy of Theatre Art. Some publications: monograph «Marina Tsvetaeva's theatre, or “the one thousand first declaration of love to Casanova”. (Poetic Drama at the “synthesis of arts” epoch)» (Moscow, 2007); articles in the First, Second and Third editions of «Theatre Terms and Concepts» (St. Petersburg, 2005, 2010, 2015); compiling and articles in anthologies «Tsvetaeva, her epoch and modern theatre» (St. Petersburg, 2010); «Poetic field of Alexander Blok» (St. Petersburg, 2013). dkumukova@yandex.ru

Marina Tsvetaeva drama: literature or theatre?

The problem «literature or theatre» submitted the title is induced with a settled attitude to M. Tsvetaeva plays as to pieces inappropriate to theatre, poetic pieces, but not dramatic ones. The reason of such a perception is, as it is announced in the lecture, a purely philological research approach, confining the study of a conflict nature of drama. As distinct from the settled opinion, it is intended to demonstrate the fact that the theatre categories are created by means of music language in Tsvetaeva's plays, that the effect of scenic embodiment is produced at an exceptionally word creative text level.

Станислава Валерьевна Кучепатова
(Петербург)

научный сотрудник, сектор фольклора РИИИ

Литературный источник в жанрообразовании русского цыганского романа

На протяжении всего XIX в. репертуар цыганских хоров состоял из русских народных песен и романсов. Изменение репертуара цыганских хоров напрямую зависело от изменения социальной среды, на которую было обращено цыганское искусство. В XIX в. репертуар цыган пополнялся произведениями, которые были популярны в дворянской среде. В понятие «цыганский романс» вошли произведения легкого жанра, а также песни на стихи известных поэтов и представителей высшей знати.

Русские народные (и псевдонародные) песни, исполняемые цыганами, известны по рукописным и печатным сборникам. Цыгане исполняли их в аранжировках как русских композиторов (Гурилев, Варламов и пр.), так и цыганских дирижеров.

В репертуаре цыган были российский гимн «Боже, спаси царя!» (на голос «God save the King»), кантата «Ты возвратился, благодатный...» (1814, слова Г. Р. Державина, музыка Ф. Антониони), популярные арии из опер (ария Лесты из оперы «Днепровская русалка», ария «Мы живем среди полей» из оперы «Пан Твердовский»).

Цыгане московских и петербургских хоров прославились исполнением романсов на стихи В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. М. Языкова, А. Н. Апухтина, П. А. Вяземского, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Вл. Соллогуба.

Stanislava Kuchepatova (Petersburg)

research scientist, Folklore Department, Russian Institute for the History of the Arts (St. Petersburg).

The literary source in a genre of the Russian Gipsy romance

In the 19 century the repertoire of the Gipsy choruses consisted of the Russian folk songs and romances. The repertoire of Roma was replenished with works which were popular in the noble environment.

Roma of the Moscow and Petersburg choruses became famous for performance of romances on verses of V. Zhukovsky, A. Pushkin, M. Lermontov, N. Yazykov, A. Apukhtin, P. Vyazemsky, I. Turgenyev, N. Nekrasov, Vl. Sollogub.

Виктор Аркадьевич Лапин (Петербург)

доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора фольклора РИИИ

Зрелищно-игровой фольклор и перформанс: точки соприкосновения

Чтобы понять современный перформанс, рассмотрим одно из первоначальных его проявлений: «произведение» Джона Кейджа, американского композитора, яркого представителя музыкального авангарда XX в., «4'33'», трехчастное сочинение для вольного состава инструментов, с добавлением к названию слова *перформанс*. Впервые оно было представлено в 1952 г., в Нью-Йорке пианистом Дэвидом Тюдором. Сочинение представляет собой **четыре минуты тридцать три секунды тишины**. Все это время пианист или участники любого другого ансамбля на сцене не издают на своих инструментах ни одного звука.

Цель доклада – показать, что зрелищно-игровые формы фольклора, прежде всего игры святочных ряженных (самая популярная – пародированные «Похороны покойника»), можно считать классическим перформансом, и начало его – не в середине XX в., в среде утонченных интеллектуалов-авангардистов, а в глубине столетий, в традиционной народной культуре.

Viktor Lapin (Petersburg)

PhD, Full doctor, principal research scientist, Folklore sector, Russian Institute for the History of the Arts

Spectacle-game folklore and performance: points of contact. Without straying in the wilds of contemporary performance, the author picks John Cage's 4'33" as a starting point. The program of its premiere in 1952 had the piece title with added word 'performance' (English for *show*, or *presentation*). The work consists of four minutes and thirty-three seconds of silence. Implying the audience does not know in advance what to wait for, we can note the following concerning the structure of that phenomenon:

Depending on the stage setup, listeners (music lovers) would be tuned to a certain type of perception: they would expect some sort of a piano music if there is a piano on stage, four chairs and four music stands would imply string quartet, etc. Therefore, the contact with the audience is already set when performers come on stage, listeners are already in intense and *genre-oriented anticipation*. And that is when the performance, or substitution happens: nothing of implied music happens, so intense expectation in "four minutes and thirty-three seconds" of silence is, in fact, the content of the piece. Thus, among other things, the content aspect of the piece is transferred from the performers on stage to the listeners in the hall.

The further author's intention is, hopefully, obvious: to show that certain forms of spectacle-game folklore, games of yuletide mummers in first place can be considered a classical performance, which had started not by refined intellectual of twentieth-century avant-garde, but in the depth of centuries by traditional folk culture.

Олег Владиславович Лысенко (Петербург)

кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии народов Белоруссии, Украины, Молдавии Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). n_lysenko@mail.ru

Городские арт-объекты в нарративах и народной топонимике россиян

Город это среда, которая постоянно переосмысливается и переопределяется различными слоями городского общества и субъектами городской политики. Можно сказать, что в городе идет ежедневная символическая борьба, в ходе которой горожане создают свою особую, своевольную трактовку городских памятников, арт-объектов и архитектурных форм, создаваемым властями, и тем самым формируют свой собственный символический ландшафт, отличный от официального. Политику формирования символического ландшафта города со стороны власти можно уложить в три основных стратегии: создание официально-государственного, пафосного символического текста, вписывающего город в историю страны; конструирование «бренда» города; провокативный вброс в городское пространство арт-объектов, которые должны стать инструментом, побуждающим «креативный класс» к творчеству и производству новых смыслов.

Доклад построен на исследовании словаря народных топонимов Перми, составленного по итогам интервью с горожанами, а также на примерах, взятых в других провинциальных городах России.

Oleg Lysenko (Petersburg)

PhD, Associate Professor, Perm State Humanitarian-Pedagogical University

Reflection of the Urban Art Objects in The Local Narratives and Toponymy

City is the environment that is constantly being rewritten and redefined by representatives of various social classes and subjects of urban policy. One can say that a city is a territory of a never-ending symbolic war during which the urbanites create their own renderings of the monuments, art objects and architecture created by the local power and, in result, create their own symbolic landscapes.

The politics of creation of urban symbolic landscape can be described as a sum of three strategies. The first is the creation of the state's official grandiloquent narrative with a place for a city in its history. The second is a city "branding", a provocation in form of introduction of the new art objects in the urban space, that are supposed to inspire local representatives of creative class to work out new meanings and practices.

The report is based on the analysis of the dictionary of local toponymical terms based on the interviews of the city residents of Perm and the analogues prepared in the other Russian cities.

Марина Леонидовна Магидович (Петербург)

доктор социологических наук, профессор, зав. сектором актуальных проблем современной художественной культуры РИИИ, профессор СПбГУ, профессор РГПУ им. А. И. Герцена

Литература и другие виды искусства в художественно-культурных практиках молодежи Российского Севера

Проблема оттока молодежи из регионов Российского Севера усиливается неудовлетворенностью современной социально-культурной сферой. Возможно ли удержать молодых средствами развития искусства и культурных индустрий в регионах? Весной 2013 – осенью 2014 г. под руководством автора было разработано и проведено эмпирическое исследование, целью которого стало описание учащейся молодежи Мурманска с точки зрения ее социально-психологических черт, характера и форм потребления художественной культуры, культурных практик и представлений.

В оценках респондентов символический капитал местной художественной культуры и искусства России в целом, ниже накопленного символического капитала, импортируемых мероприятий и объектов искусства, что связано не только с предпочтениями молодых, но и с их культурной самоидентификацией. Для сравнения будут представлены данные исследования молодежи, проведенного под руководством автора в Якутске (2014–15 гг.), где искусство и художественное образование традиционно являются одним из приоритетных направлений культурной политики региона.

Marina Maguidovitch (Petersburg)

PhD in sociology, full Professor, Head of the Actual problems of contemporary art department of Russian Institute for the History of the Arts, Prof. of St. Petersburg State University, prof. of Herzen State Pedagogical University of Russia

LITERATURE AND OTHER KINDS OF ART IN CULTURAL PRACTICES OF YOUNG PEOPLE IN THE RUSSIAN NORTH

The chronic outflow of young people from the Kola Peninsula to Russia's capital cities and Finland and Norway is exacerbated by dissatisfaction with the social and cultural sectors. Can we stop the outflow of young people from the region through systematic development of the arts and cultural industries?

In spring 2013–fall 2014, we ran a study describing the social and psychological traits of students in Murmansk, how they consume art and culture, and their practices and beliefs. According to respondents, the symbolic capital of local art was lower than the symbolic capital of imported events and artworks. Youth research data, which was conducted by the author in Yakutsk (2014–2015), is presented in the paper.

Марина Николаевна Майданова (Петербург)
*научный сотрудник сектора источниковедения
РИИИ. mmnspb@yandex.ru*

**Внутреннее и внешнее действие как способы
сценической реализации нарратива
в русском режиссерском театре начала XX в.**

В докладе рассматриваются контрастные способы сценической реализации нарратива в режиссерских практиках К. С. Станиславского и В. Э. Мейерхольда, выявляются структурные связи таких элементов спектакля, как внутреннее и внешнее актерское действие, сюжетное и внесюжетное содержание. У Станиславского сюжетное содержание реализуется в системе актерских внутренних действий; внесюжетное представляет собой режиссерскую сверхзадачу и реализуется как во внутренних, так и во внешних действиях. У Мейерхольда в конструктивистский период главным является внесюжетное содержание, которое реализуется в ритмопластическом единстве согласованных между собой актерских внешних действий и выполняющих действительную функцию музыкального и сценографического компонентов. Сюжетное является фабульной конкретизацией внесюжетного и реализуется как во внешних, так и во внутренних действиях.

Marina Maydanova (Petersburg)

*research scientist of Russian Institute for the History
of the Arts. mmnspb@yandex.ru*

**Internal and external action as methods of onstage narrative
in the Russian director's theatre at the beginning of 20th century**

This paper considers contrasting methods of onstage narrative representation in director works of Stanislavsky and Meyerhold, determines the structural bond of a play as internal and external actor's action, narrative and non-narrative one was a super-objective for the director and archived by both internal and external actions. During constructivist period Meyerhold mainly focused on the non-narrative content which was represented in the rhythmic and plastic unity of actor's coordinated external actions serving as musical and scenographic components. The narrative is a fabula concretization of non-narrative content, and it is represented in both external and internal actions.

Вадим Игоревич Максимов (Петербург)

доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой зарубежного искусства РГИСИ

**«Соната призраков»
Августа Стриндберга: синтез искусств
и литературный контекст**

Стриндберг – один из немногих писателей, проза и драматургия которых принципиально расходятся. Пройдя несколько этапов своего творчества, отдав дань всем современным художественным направлениям, Стриндберг приходит в поздних своих драмах к идее универсального произведения, синтезирующего разные искусства. В этом смысле вершиной его творчества стала «Соната призраков».

Пьеса имеет структуру музыкального произведения. Скрытые цитаты связывают ее с широким литературным контекстом, например, с романом И. Г. Песталоцци «Лингард и Гертруда». Закономерно, что такой материал стал основой для нечастых, но ярких сценических воплощений. Среди них – замысел Антонена Арто, реализованный после его смерти, а также спектакли Ингмара Бергмана, Луки Ронкони, Маца Эка и других.

Vadim Maksimov (Petersburg)

PhD, Full Professor, Head of the Foreign Art Chair at the Russian State Institute of Performing Arts.

**The Ghost sonata by August Strindberg:
synthesis of arts and literary context**

Strindberg is the rear author, in whose creativity prose and play writing are separated on principle. Wide diversity of Strindberg creative interests is stipulated by random range of his reading. Random influences had an effect on his pieces. After passing several steps of his creativity, after paying tribute to contemporary art trends, Strindberg reached in his latest dramas idea of the universal work, which synthesizes different arts. *The Ghost Sonata* is the peak of his creativity in such direction.

Play has the structure of the musical play. It is connected with wide literary context by hidden quotations. It is connected with novel *Leonard and Gertrude* by J. H. Pestalozzi, for example. Play's structure is a unique one. It seems that climax of the play happens in the second act of the three-act play. But two main characters are doubles of each other. Change of the plot does not destroy conflict's unity. The denouement of the play has the special significance. Action turns into a field of the visual art.

It is quite naturally that such material inspired infrequent but outstanding productions. Antonin Artaud concept that was incarnated after his death is among them. Productions of Ingmar Bergman, Luca Ronconi, Mats Ek and others are among them as well.

Евгений Яковлевич Марголит (Москва)

Кандидат искусствоведения. Главный искусствовед ОБ и МС Госфильмофонда РФ

«ПИКОВАЯ ДАМА»: пушкинская ирония в экранизации Я. А. Протазанова

Автор рассматривает экранную версию пушкинской повести 1916 г. как практически единственное аутентичное прочтение ее в кино и первую, по сути, попытку в российском кино дать не иллюстрацию, но интерпретацию классического литературного текста. Режиссер фильма Протазанов ищет прежде всего киноэквивалент иронической интонации повести Пушкина и находит его в последовательном пародировании уже сложившегося к этому времени отечественного кинематографического канона.

Evgeny Margolit (Moscow)

Ph.D. (History of Arts), Main art critic of Gosfilmofond of the RF.

**“The Queen of Spades”:
Pushkin’s irony in the film adaptation of Ya.A. Protazanov**

The author considers the screen version of Pushkin’s novel of 1916 as its almost the only authentic interpretation in a film and, in fact, the first attempt in Russian cinema not to illustrate, but to interpret the classic literary text... The film director Protazanov mostly looks for a cinema equivalent of an ironic tone of Pushkin’s story and finds it in a sequential parodying of an already customary national cinematic canon.

Денис Юрьевич Мыльников (Петербург)

кинорежиссер, мл. научный сотрудник РИИИ

Проблема уровневой организации кинонарратива (на примере фильма Дени Аркана «Иисус из Монреаля»)

Доклад посвящен проблеме уровневой организации кинонарратива на примере фильма Д. Аркана «Иисус из Монреаля». Первый уровень раскрывается через основную линию киноповествования – проекцию жизнеописания Христа на судьбу главного героя фильма Даниэля и личности окружающих его людей. Второй уровень – это перформанс, в котором жанр пассионов трансформирован в авангардный спектакль. Третий уровень – метанарратив, то есть само Евангелие. Его предварительное знание позволяет зрителям понять основную идею фильма: если жизнь современного человека не подчиняется христианским ценностям, она обречена стать трагедией.

Denis Mylnikov (Petersburg)

The problem of tiered organization of film narrative (for example, the film by Denys Arcand «Jesus of Montreal»)

The report is devoted to the problem tiered organization of film narrative as an example «Jesus of Montreal» by Denys Arcand. The first level is revealed through the main line of cinematic – the projection of the life of Christ on the fate of the protagonist of the film Daniel and personalities of people around him. The second level – a performance in which the genre of Passion transformed into an avant-garde play. The third level – metanarrative, that is the Gospel itself. His prior knowledge allows viewers to understand the basic idea of the film: if the life of modern man is not subject to Christian values, it is doomed to become a tragedy.

Роман Сергеевич Осминкин (Петербург)

аспирант сектора актуальных проблем художественной культуры РИИИ. Член Союза писателей С-Петербурга с 2007 г. Автор книг стихов и прозы «Товарищ-вещь» (2010), «Товарищ-слово» (2012), «Тексты с внеположными задачами» (2015). Член редколлегии журнала «Транслит», участник группы «Лаборатория поэтического акционизма».

«Перформансы общества»: феномен культурной самоидентификации массовой аудитории в современных нарративах новых медиа и социальных сетей

Сегодня, когда для большинства российского общества затруднена вертикальная коммуникация с властью и ограничен доступ к масс-медиа, новые медиа и социальные сети стали чуть ли не единственной формой низовой общественной коммуникации. Такие квази-жанровые, китчевые и бесвкусные с точки зрения эстетики феномены, как youtube-пародии, интернет-мемы, короткие репортажи, личные истории, позволяют каждому саморепрезентировать себя в публичном пространстве медиа-сферы. Для концептуализации и осмысления этих феноменов наиболее применимо широко используемое сегодня в социологии культуры понятие «перформанса общества» (performing society) [Дж. Александер, П. Сноу] – символическая единица социокультурной коммуникации, посредством которой общество не только дает о себе знать, но и продолжает свое существование.

Roman Osminkin (Petersburg)

postgraduate student at the Russian Institute for the History of the Arts. Member of the St. Petersburg Writers Union. Author of poetry and short prose books, Comrade-Thing (Kraft, 2010), Comrade-Word (Kraft, 2012), Texts with external objectives (NLO, 2015). Frequently publishes works of art criticism in various outlets.

«Performances of society»: the phenomenon of the cultural identity of a mass audience in modern narratives of new media and social networks»

Today in Russia, because of reduced of the public sphere and reducing the number of independent mass-media, new media and social networks have become virtually the only means of self-representation and communication among the lower echelons of society. Deprived of opportunities to express themselves through the hegemonic culture, individuals and collectives alike are being forced to craft new means of speaking, acting, and self-fashioning out of the very instruments of their oppression. American cultural sociologists J. Alexander and P. Snow describes these post-industrial practices as “performing society.” Society not only represents, but also reproduces itself through the symbolic field of socio-cultural communication, narratives and performance.

Анна Леонидовна Порфирьева (Петербург)

кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник, зав. сектором музыки РИИИ. Основные научные интересы: Вагнер и русский символизм, музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII – первой половины XIX в., итальянская опера в России.

**«Цефал и Прокрис»
Александра Сумарокова:
парадоксы оперной матрицы**

Образцом драматических сочинений Сумарокова была французская трагедия. Чем Расин отличался от Метастазео? А музыкальный театр – от драматического? В списке любимых драматических поэтов Сумароков упомянул Кино, но не вспомнил ни одного итальянского либреттиста. Этим объясняется особенность композиции первой русской оперы: либретто было ориентировано на французскую драму, а музыкальная композиция Арайи следовала канону итальянской оперы сериа.

Anna Porfirieva (Petersburg)

senior research scientist, department of music, head of the department of music, Russian Institute for the History of the Arts (St. Petersburg). The sphere of her professional interests extend to as follows: R. Wagner and Russian symbolism, the musical culture of St.-Petersburg XVIIIth and the first half of XIXth century, the Italian opera in Russia.

**Alexandr Sumarokov's «Cephalus and Procris»:
paradoxes of the opera's matrix**

The French Tragedy was a model for Sumarokov's dramatic works. What Racine different from Metastasio? What musical theater is distinct from the drama? Whereas Sumarokov's predilection include Quinault as a personage in his list of beloved dramatical poets, but he never points to any of Italian librettists. Above-mentioned possibly explains a composition peculiarity of the first Russian operatic concept were as follows: the libretto, which was focused on the French drama, the Araya's musical composition language followed the principles of Italian opera seria.

Александр Райхштейн (Финляндия)

известный музейный дизайнер и художник книги; лауреат Государственной премии Финляндии. Член Союза скульпторов Финляндии, Союза иллюстраторов Финляндии. Специализируется в области интерактивных музейных выставок и постоянных экспозиций, рассчитанных на семейного посетителя.

www.reichstein.name

Опыт визуализации литературных текстов в пространстве музея

Пространственно-архитектурные свойства, присущие литературному тексту, давно привлекали внимание художников, например, В. Фаворского. Однако в последнее время литература всё чаще обретает реальное трехмерное воплощение в пространстве музея или выставки. Вместе с этим у читателя/зрителя появляется возможность войти внутрь пространства книги и, словно превратившись в литературного героя, пережить его приключения. Так функционируют некоторые выставочные проекты автора. Среди них экспозиция по «Золотому ключику» А. Толстого в Самарском литературном музее, а также выставка, посвященная «Детскому чтению» Закариаса Топелиуса, в Музее газеты в Хельсинки.

Alexander Reichstein (Helsinki, Finland)

well-known museum designer and book artist, awarded with the State Prize of Finland. He specializes on interactive museum exhibitions, aiming on families with children. Reichstein's projects have been on display in major museums in Western Europe, and since 2004 they have been many times shown in museums of Moscow and St. Petersburg, including the Hermitage, the State Museum of the City Sculpture, Museum of the History of Religion, Museum of the City History, St. Petersburg State Museum of Political History of Russia, Anna Akhmatova Museum, the Central House of Artists, Polytechnic Museum, etc. In addition, Alexander Reichstein has been responsible for the concept and visual outlook of such a big project as «Visiting the Angel»-on the Palace Square in St. Petersburg on the International Children's Day in June 2014.

Visualization of literary texts in the museum's space

The spatial and architectural properties of a literary text have since long attracted the attention of artists, for example, Vladimir Favorsky. Nowadays, however, the literature often gets a real three-dimensional objectification in museum or exhibition space. At the same time the visitor has an opportunity to step into the space of the book and go with it's hero through his adventures. This is the way how some exhibition projects of the author work; among them is the permanent exhibition based on the "Golden Key" of Alexei Tolstoi in the Samara Literary Museum and the interactive show, devoted to the "Reading for Children" of Zacharias Topelius, in the Päivälehti museum in Helsinki.

Александр Вадимович Ромодин (Петербург)

этномузыколог, пианист, кандидат искусствоведения, зав. сектором фольклора РИИИ.

Музыкальная антропология как литература

Существуют различные уровни реализации представленной триады феноменов: музыки, литературы, антропологии. В литературе встречаются описания процессов, связанных с музыкой; музыканты, используя литературу в своем творчестве, сами порой оказываются прекрасными литераторами. Антропология, как всеобъемлющий феномен, объединяет в себе все, в том числе грандиозные миры музыки и литературы. При этом во главу угла ставится *процесс* творчества, предполагающий бесконечное разнообразие художественных форм. Антропологический взгляд подразумевает рассмотрение любых типов культур: академических, народных, неевропейских. В бесписьменной культуре, например, присутствуют различные по содержанию и величине виды устной литературы, выражающие представления о музыке и музыкантах той или иной традиции. Существуют противоположные формы – звучащие рассказы, отображающие конкретных людей в музыке. При всем многообразии случаев, видов, форм, антропология как объект и его понимание предполагает выведение человека и его творчества на первый план.

Alexander Romodin (Petersburg)

PhD, ethnomusicologist, pianist, Head of the Folklore Department, Russian Institute for the History of the Arts.

Musical anthropology as literature

There are various levels of implementation provided by the triad of phenomena as follows: music, literature, anthropology. The literature provide us with a descriptions of the processes associated with the music; musicians, using literature in his works themselves are often an excellent writers. Anthropology, being as a comprehensive phenomenon combines it all tremendous worlds of music and literature. Herewith, the creative process, involving an endless variety of art forms is placed above all else. Anthropological view implies consideration of all types of human cultures: academic, national-folk, non-european. With all the variety of cases, forms, anthropology as an entity, its value and significance considered the human and its creativity raising them to the fore.

Александр Юрьевич Ряпосов (Петербург)

*кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник,
зав. сектором источниковедения РИИИ.
a-ryaposov@yandex.ru*

**«Обыкновенное чудо» Марка Захарова (1978):
пьеса, сценарий, фильм**

Марк Захаров в процессе написания сценария спектакля или фильма активно работает с исходным литературным материалом, но в Евгении Шварце видит близкого себе автора и бережно обращается с текстом и структурой «Обыкновенного чуда», подвергая их минимальным изменениям. В построении действия картины режиссер композиционную логику шварцевской пьесы, обусловленную произволом волшебной фантазии, заменяет поэтической логикой фантазии художника-творца, усиливает лирический характер телевизионного высказывания и выстраивает изобразительный ряд фильма и монтажные переходы в откровенно условной и подчеркнута театрализованной манере.

Alexander Ryaposov (Petersburg)

*PhD (History of Arts), senior researcher and head of sector
source Russian Institute for the History of the Arts.
a-ryaposov@yandex.ru*

«Ordinary wonder» by Mark Zaharov (1978): play, script, feature film

In the process of writing the script for a play or a movie Mark Zaharov usually actively works with the original literary material, but he definitely sees close in spirit author in Eugene Schwartz and handle text and structure of «Ordinary wonder» with care and minimal changes. In the building the action the director changes the compositional logic in Schwartz play determined by arbitrary power of magical fantasy to poetical logic of the artist-creator's fantasy, enhances the lyrical nature of television sayings and builds the visual set of the film and transitions in freely conditional and emphatically dramatized manner.

Иван Дмитриевич Саблин (Петербург)

кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник РИИИ, доцент СПбГУ. Сфера интересов: феномен классической картины, западно-европейская архитектура, историография и методология.

О чем пишут зодчие: Стратегии литературной репрезентации в архитектурном творчестве

Архитектурный трактат – специфический жанр литературы, балансирующий на грани узкоспециального руководства и общекультурного развлекательного чтения, претендуя на синтез всей человеческой мудрости и, одновременно, поражая неожиданными прорывами глубоко индивидуальных, страдальческих интонаций. Архитектор склонен представлять себя несчастнейшим из смертных – небезосновательно, ведь творения его – это всегда плод мучительных компромиссов. Вместе с тем, его основной задачей чаще всего становится безудержная самореклама, использующая и жалобы на несправедливость в качестве художественного приема, призванного придать текстам большую убедительность. Насколько же изменилась ситуация в минувшем веке, положившем конец традиционному архитектурному творчеству, частью которого был этот причудливый жанр? Что стало с архитектурной риторикой в результате трагических трансформаций в искусстве и жизни, что принесло с собой это столетие? Попробуем ответить на этот и подобные вопросы.

Ivan Sablin (Petersburg)

PhD, senior research scientist at Russian Institute for the History of the Art, ass. professor at St. Petersburg State University. Interests are classical painting, western architecture, historiography, methodology.

What the architects write about. The strategies of the literary representation in the architecture

Architectural treatise occupies quite a specific place in the history of culture, being situated between the technical reference book and the all-embracing entertainment reading. It managed to simultaneously express the synthetic tendencies (architect must know everything, as Vitruvius would have it) and burst out from time to time with a cry of desperation. Architect always tends to complain, since it is in his trade that the dream is so harshly separated from any kind of reality. At the same time such sort of writing usually turns to be a shameless self-advertisement. If something has changed in course of the 20th century that did away with the very notion of classical tradition? That is what I try to enquire with this presentation.

Лена Алексеевна Сидорова

Кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии Северо-восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Якутск). Член редакции журнала «Илин» (Якутск); член Союза журналистов РФ; член Российского научно-образовательного культурологического общества (Петербург); со-руководитель проекта Постоянного форума по делам коренных народов ООН.

Потенциал художественных практик школьников в сохранении лингвистического культурного наследия коренных народов Российской Арктики

Художественные практики – одна из форм сохранения лингвистического наследия, воспитание heredity, т. е. самой способности к восприятию культурного наследия (heritage). Основной средой, где она формируется, является семья, в которой представлены все три поколения – звенья одной цепи.

Как показало исследование, проведенное в 2012–2015 гг. в с. Колымское Нижнеколымского р-на Республики Саха (Якутия), население которого преимущественно составляют две этнические группы – юкагиры и чукчи, родовой общины «Турваургин», существует лишь несколько семей, в которых чукотский язык является естественным языком общения. Каковы возможности сохранения лингвистического наследия художественных практик в школе, мы смогли оценить во время полевого исследования, проведенного методами глубинных интервью, опроса и наблюдения. Результаты будут представлены в выступлении.

Lena Sidorova

PhD, associate professor of the Department of Culture Studies of the North-eastern federal university named after M. Ammosov, Yakutsk. Art editor of the “Ilin” (The East) magazine (Yakutsk).

The high achiever of culture of Republic of Sakha (Yakutia), the Member of the Union of journalists of the RF, the member of RSECS, the Russian scientific and educational culturological society (Petersburg). The co-director of the project in Yakutsk on a grant of 2015 of The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) “Lower Kolyma (Republic of Sakha (Yakutia), Russia: An assessment of a state and promoting of the Chukchi language among youth”.

The potential of the arts of school students in the preservation of linguistic cultural heritage of indigenous peoples of the Russian Arctic

The arts are one of the forms of the preservation of linguistic heritage and the education of heredity, i.e. the ability to percept cultural heritage. The primary environment of this capability's formation is a family of three generations – links of one chain.

What possibilities of a school are in this process, what arts are applied and what forward estimate of linguistic competences is - these questions were raised before the NEFU research group during fieldwork in the Kolyma village of the Nizhnekolymsky district (rayon) of the Republic of Sakha (Yakutia) in 2012–2015.

Елена Витальевна Соколова (Петербург)

*кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора театра РИИИ.
sokolovs99@mail.ru*

Между пьесой и сценой.

Том Стоппард «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

Пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» основана на знаменитой шекспировской трагедии. Два незадачливых героя Стоппарда оказываются в закулисы «Гамлета» и вынуждены проигрывать сцены неизвестной для них трагедии. Двусмысленность и вариативность трактовки каждого эпизода сценического действия создают в метадреме бесконечную игру смыслов. Вопросы соотношения театра и драмы, персонажа и роли становятся основными для театрального исследования Стоппарда.

Elena Sokolova (Petersburg)

*PhD (History of Arts), senior research scientist of
Russian Institute for the History of the Arts
sokolovs99@mail.ru*

Drama and Theatre. Tom Stoppard Rosencrantz and Guildenstern Are Dead

This play is based on the famous Shakespeare's tragedy. Two Stoppard's heroes are outsiders in the world of Hamlet, but they out to enact fragments of the play. The duality which is inherent in any event is the nature of the metadrama. The relationship of theatre and drama, characters and their roles become the main problem of Stoppard's investigation.

Игорь Владимирович Соловьев (Петрозаводск)

кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыки финно-угорских народов Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова (Карелия, г. Петрозаводск).

**Нарратив и артикуляция в синкретических жанрах саамского искусства:
к формированию словаря
саамских музыкальных терминов**

Статья посвящена изучению саамской традиционной лексики в контексте этномузыкознания. Раскрываются проблемы, связанные с научной интерпретацией саамской традиционной музыкальной эстетики в аспекте народной терминологии. Комплексное рассмотрение традиционной саамской лексики, определяющее тонкие взаимосвязи музыкального искусства и сфер традиционного быта, направлено на выявление природы синкретизма – его прозрачные и подвижные границы речевой, певческой, инструментальной и кинезо-визуальной артикуляции.

В этой связи перспектива формирования «*Саамско-русского словаря музыкально-этнографической терминологии*» определяется не только накоплением и сводом наименований, отражающих сферы звукового пространства, но и научной систематизацией, основанной на современном методе перекрестных аналитических указателей.

Soloviev I. V. (Petrozavodsk, Karelia)

**The narration and the articulation in the syncretic genres of Saami art,
toward the formation of Sami dictionary of musical terms**

PhD, associate professor, department of Finno-Ugric Music, Petrozavodsk State Glazunov Conservatoire.

The article is devoted to the study of traditional saami lexis in the context of ethnomusicology. The problems related to scientific interpretation of saami traditional musical aesthetics in the aspect of traditional terminology are revealing. Comprehensive consideration of the traditional saami lexis, reflecting the subtle relation of art tradition and of the spheres of traditional life, is aimed at identifying the content of syncretism – its transparent borders in vocal, singing, instrumental and kineso-visual articulation.

In this regard, the prospect of forming the «*Saami-russian dictionary of musical-ethnographic terminology*» is defined not only by the accumulation and the set of names that reflect the scope of sound space, but also a scientific classification, based on modern analytical method of the cross index.

Екатерина Александровна Ткачева (Петербург)

кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. tkachevakatya@mail.ru

Нарративное и перформативное в драматургии Гуго фон Гофманшталя

Доклад посвящен особенностям драматургии Гуго фон Гофманшталя. Разбираются сюжеты и образы ряда его драм, таких как «Вчера» (1891), «Глупец и Смерть» (1893), «Женщина в окне» (1899), «Смерть Тициана» (1901), «Спасенная Венеция» (1905), «Электра» (1904), «Эдип и сфинкс» (1906), «Имярек» (1911), «Трудный характер» (1921), «Большой Зальцбургский театр жизни» (1922), «Башня» (1925). Проводится анализ композиции драм Гофманшталя и специфики перформативного метода, заданного в тексте. Делается вывод об особом, режиссерском подходе драматурга в конструировании мизансцен его пьесы при помощи ремарок. Разбирается ряд постановок по пьесам и инсценировкам Гофманшталя, сделанных Максом Рейнхардтом в начале XX в.

Ekaterina Tkacheva (Petersburg)

PhD (History of Arts), associate professor Saint-Petersburg University of Humanities and Social Science. tkachevakatya@mail.ru

Narrative and performative in Hugo von Hofmannsthal plays

The report is devoted to the specificity of dramaturgy and the peculiarities of Hugo von Hofmannsthal dramas. The author does the analysis of the play structure and the specificity of the performance method given in the text. The author give the structure and scenary of several most interesting dramas of Hofmannsthal, as «Gestern» (1891), «Der Tor und der Tod» (1893), «Die Frau im Fenster» (1899), «Der Tot des Tizian» (1901), «Das gerettete Venedig» (1905), «Elektra» (1904), «Ödipus und die Sphinx» (1906), «Jedermann» (1911), «Der Schwierige» (1921), «Das Salzburger grosse Welttheater» (1922), «Der Turm» (1925). The conclusion upon the special expressionist director's approach is made. The author considers a number of stagings, based on Hofmannsthal plays, made by Max Reinhardt in the beginning of the XXth century.

Рику Тойвола (Хельсинки)

*выпускник филологического факультета СПбГУ (2009), аспирант кафедры русского языка и литературы Хельсинкского университета.
riku.toivola@helsinki.fi*

**Перформанс Александра Вертинского:
по записям из советских концертных залов**

Для современного исследователя в записях остался только голос Александра Вертинского (1889–1957), исчезла возможность наблюдать его знаменитые «поющие руки». Доклад представляет собой попытку реконструкции его перформанса: на материале собственных и адаптированных песенных текстов, ряда звукозаписей из советских концертных залов, воспоминаний, писем, фотографий и пр. документов анализируется проблема взаимопроникновения песенного текста и исполнения (произношения и жеста) и, шире, – эстрадного образа, эстетической манипуляции жизни, «презентации себя».

Riku Toivola (Helsinki)

graduated from the Faculty of Philology of St. Petersburg State University (2009), PhD Student in Russian Language and Literature in the University of Helsinki. riku.toivola@helsinki.fi

Alexander Vertinskii's Performance: on Recordings from The Soviet Concert Halls

For a modern researcher, only Alexander Vertinskii's (1889–1957) voice has been saved in the form of recordings, and we have lost the opportunity to observe his performance, his «singing hands». In this situation, the researcher is compelled to work on the other existing material: song texts, memoirs, letters, photographs and other documents. In this presentation I analyse the poetics of song texts in connection with their performance (pronunciation, gestures), and, more broadly, the image of the artist and its evolution as an aesthetic manipulation of life, «presentation of self».

Наталья Геннадьевна Федосеенко (Санкт-Петербург)

Кандидат филологических наук, доцент кафедры искусствознания Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения

Специфика жанра экранизации

Доклад посвящен экранизациям произведений русской и мировой классики. При перенесении классического литературного текста на экран рождаются трудно сопоставимые в художественном и визуальном плане кинопроизведения. При их анализе возникают вопросы соответствия фильма и уровня развития киноязыка художественному тексту, замыслам писателя, национальному менталитету и множества других. Понятие «экранизация» не передает особенностей и специфики разных фильмов, обращающихся к литературному произведению. Предлагается классификация жанров фильмов, созданных на основе литературных произведений.

Natalia Fedoseenko (Petersburg)

PhD, Associate Professor of the Department of Art History of the St. Petersburg State University of Film and Television

Characteristics of the genre of film adaptation

The report is focused on film adaptation of Russian and world classics. When transferring classic literary text on the screen, not easily comparable with each other (artistically or visually) pieces of screen are created. When analyzing, arise the questions of adequacy of a movie or any film language level of development to a literary text, intentions of the writer, national mentality, and many others. The concept of “film adaptation” does not interpret any features and specifics of different movies that turn to literary works. A classification of movies’ genres based on literary works is offered.

Кристиан Фейгельсон (Франция)

социолог кино, профессор Университета Новая Сорбонна (IRCAV), приглашенный профессор Университета Кэйю (Япония), автор значительного числа публикаций и книг о России, Советском Союзе и Восточной Европе, среди которых монографии «Пост-Советские государства» (Париж, 2004), «Венгерское кино: время и история» (Париж, 2003), «Политическая камера: Кино и сталинизм» (Париж, 2005). Среди его последних книг: «Фабрика фильмов» (Париж, 2011) и «Болливуд: индустрия образов» (Париж, 2012).

Память экрана в России: написание визуальной истории, мифические нарративы (посвящается Светлане Бойм)

Доклад коснется вопросов взаимосвязи памяти и истории в Новой России. В последнее десятилетие средства массовой информации и кино способствуют созданию повествовательных нарративов или «национальных эпосов», переписывающих прошлое. Какова политика СМИ в отношении к прошлому сегодня в России? Эти вопросы позволяют задуматься о хронологии социальной и политической истории страны в представлении медиа.

В фильме, где по определению отсутствует письменный текст, взаимодействие между памятью и историей порождает новые виды двусмысленности, как это будет видно в докладе, дополняющем работу Светланы Бойм, посвященную различным значениям понятия «ностальгия».

Kristian Feigelson

sociologist teaches Film studies at the University of the Sorbonne Nouvelle (Ircav) and visiting professor at Keio University (Japan). He contributes to different journals and has published numerous works on Russia and the Soviet Union, including Post-Soviet States (Armand Colin, Paris, 2004), Hungarian cinema : time and history (Théorème 7, PSN, Paris, 2003) Political camera: Cinema and stalinism (Théorème 8, PSN, Paris, 2005). His latest books are The film factory (Armand Colin, Paris, 2011) and Bollywood: industry of images (Théorème 16, Presse Sorbonne Nouvelle, 2012).

SCREEN MEMORY IN RUSSIA/ WRITING VISUAL HISTORY, MYTHICAL NARRATIVE (A TRIBUTE TO SVETLANA BOYM)

This paper will explore the different relationships between history and memory in the new Russia . The last decade, media and cinema contributed to focus on the emergence of mythical narratives and “nationals epics”, rewriting the past. What are the media policies and their use of the past in Russia to-day?

The main periods of Soviet history have always brought about a particular sort of confrontation with questions of memory. From a retrospective angle, questions may be raised about the chronology of Russian social and political history in their relationship to associated representations in the media. In film, where the absence of written history encouraged paradoxical initiatives, this interaction between memory and history always encouraged ambiguities, a tribute to Svetlana Boym on different meanings of Nostalgia.

Иван Дмитриевич Чечот (Петербург)

Кандидат искусствоведения, доцент; зав. сектором ИЗО РИИИ. Работает в СПбГУ. Специалист в области изобразительного искусства Нового и новейшего времени, особенно в Германии. В научной работе особое внимание уделяет истории и методологии искусствознания, теории и философии искусства. Курирует выставки современного искусства.

Изобразительное искусство и литература в связи с проблемой «литературности» и «литературщины», а также их аналогов в других видах искусства

Задача доклада – проведение различий между понятиями «повествовательность», «сюжетность», «идейно-тематическое содержание» и понятием «литературность». Изобразительное искусство сопоставляется с литературой по таким критериям как «текстуальность», «метафоризм» (и вообще тропы), а также «стилистика». Известны упреки по адресу реалистического сюжетно-тематического изобразительного искусства в «литературщине», которая определяется словарями как «безвкусие, вычурность, чрезмерная погоня за литературностью, претенциозность <...>, но также серость, пристрастие к шаблонам в образах и в речи при тривиальном содержании, лишенном правдивости». В чем различие литературности и «литературщины» в изобразительном искусстве? Каковы аналоги «литературщины» в живописи и скульптуре (фигуративного типа)? В изобразительном искусстве соответствующее понятие отсутствует, только театр знает «театральщину». Проблема рассматривается на примерах из искусства XX в., когда литературность и литературщина стали многоликими и вопрос о «языке искусства» выдвинулся на передний план.

I. Chechot (Petersburg)

PhD, associate professor, St. Petersburg State University. Specialists in the field of contemporary fine art (particularly in German). In research work pays special attention to the history and methodology of art history, theory and philosophy of art. Responsible for the various contemporary art exhibitions.

Visual arts and literature in connection with the problem of «literary» and «quasi literary effect» as well as their analogs in other kinds of art

The objective of the report is the terms demarcation between as follows: «narrativeness», «a plot», «ideological and thematic content» and the notion of «literary». Fine arts will be compared with the literature on such a criteria as «textuality», «metaphorism», as well as «stylistics». There are accusations known toward a realistic plot-thematic kind of fine arts in the «quasi literariness». This «quasi literariness» is defined by the official dictionary as «lack of taste, pretentious, over-the pursuit of literary pretensions, lack of simplicity in language, but also dullness, addicted to patterns in depicting characters and in a speech at the trivial content, devoid of truthfulness.» What is the difference between literary and «literariness» in the visual arts? What are the analogues of the «quasi literariness» in painting and sculpture (figurative type)? In the fine arts the corresponding concept is absent. But theater alone knows a term of «theatricality». The problem will be discussed with examples of the XXth century art, when the literary and quasi literary experience become multifacial, and the question of the «language of art» come to the fore.

Ирина Анатольевна Чудинова (Санкт-Петербург)

ст. научный сотрудник сектора инструментоведения РИИИ (Санкт-Петербург), докторант Богословского факультета Университета им. Аристотеля (Фессалоники, Греция).

Звучание и жест в литургическом пространстве восточнохристианского храма

Проблемой человека в современной культуре является рассредоточенность внимания и внутренняя психологическая раздвоенность. Литургическое действие в православном храме соединяет человека с местом, временем и самим собой. Важнейшим инструментом такого воссоединения является звуковая жестовость. Доклад посвящен методу изучения греческого и русского православного богослужебного типикона как единой жестуальной системы, объединяющей видение, слышание, кинесис и пространственную ориентацию.

Irina Chudinova (Petersburg)

PhD, senior research scientist, organology department of the Russian Institute for the History of the Arts (St. Petersburg), Doctoral, faculty of theology, Aristotle University of Thessaloniki (Greece).

The sound and gesture in liturgical aesthetics of Eastern Christian church

One of the human aspect issue in contemporary culture context is found to be a disseminative attention and inner psychological duality. The Orthodox liturgical act help to unite the human being with the truly space and time as well as consolidate yourself. The most important instrument of this reunion is considered a sonoric gesture. The report focuses on the method of studying the Greek and Russian Orthodox liturgical Typicon as the unifying gestural system combining seeing, hearing, kinesis and spatial orientation.

14 декабря 2015 г.

СЕКЦИЯ «ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Международная научная конференция

**Традиционное искусство:
единство и многообразие славянского мира**

Руководитель проекта: Игорь Владимирович Мациевский, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Украины и Польши, зав. сектором инструментоведения РИИИ

Программа конференции

14.00. Зеленый зал. Открытие секции

Игорь Владимирович Мациевский, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Украины и Польши, зав. сектором инструментоведения РИИИ

Этноисторические субстраты в традиционной инструментальной культуре славянских народов

Галина Валентиновна Тавлай, кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора фольклора РИИИ

Клич и плач в системе выразительных средств белорусской обрядовой песни

Анна Федоровна Некрылова, кандидат филологических наук, ИРЛИ РАН, (Пушкинский Дом)

Фольклор бурсаков в литературе XIX в.

Олег Викторович Лысенко, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник РЭМ

Музей традиционной культуры: этномузеологическое наследие и его роль в проблеме идентичности славянских этносов

Александр Борисович Никаноров, кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора инструментоведения РИИИ

Именование колоколов и колокольных звонов как отражение звукоидеала

Николай Григорьевич Денисов, доктор искусствоведения, зам. начальника Управления гуманитарных наук ФГБУ «РГНФ» (Москва)

Оазис древней веры: жизнь и традиции старообрядческой Покровки на Севере Молдовы

16.00 – 16.30. Кофе-брейк

Эва Гроховска, PhD, член Форума традиционной музыки (Люблин, Польша)

Свадебный обряд как зрелище (по материалам польской народной традиции)

Ирина Федун, преподаватель Львовского государственного университета (Львов, Украина)

Свадебные музыканты Западного Полесья и Гуцульщины: современное состояние традиции

Айшат Ахмедовна Гаджиева, научный сотрудник высшей категории РЭМ

Музыкальные традиции Невельщины в межрегиональном и межэтническом контекстах

Виталий Филиппович Федько, доцент кафедры журналистики СПбГУП

Принцип бинарного кода как формообразующий элемент в аланской и славянской традиционной музыке

Валерий Александрович Свободов, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора инструментоведения РИИИ

Ученые России в поисках авторской рукописи виолончельных сюит И.-С. Баха

Лариса Николаевна Пузейкина, кандидат филологических наук, доцент кафедры германистики СПбГУ

Вербализация представления о родине в современной поэзии российских немцев

18.00. Зеленый зал

Концерт-презентация «ALTUS VOCE»

Исполнители

лауреаты Международных конкурсов,
артисты ГАРО им. В. Андреева:

Екатерина Ломова,

Светлана Смоляр,

Иван Амолин (домры альтовые),

Любовь Городная (домра малая),

Татьяна Булыго (флейта);

лауреаты Международных конкурсов:

Федор Абаза,

Елизавета Панченко (фортепиано).

19.00–20.00. Зеленый зал

Концерт-презентация
МУЗЫКА ДВОРЦОВ И САЛОНОВ ПЕТЕРБУРГА

Концерт пройдет в партнерстве с Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова (официальный представитель – Н. Э. Яновская).

В концерте примут участие:

народная артистка России,
солистка Мариинского театра **Ольга Кондина** (*сопрано*);
солисты оркестра Мариинского театра **София Кипрская** (*арфа*)
и **Юрий Афонькин** (*альт*);
скрипач заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии
Илья Козлов;
лауреат международных конкурсов пианист **Эдуард Кипрский**;
а также молодые музыканты, участники программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

В концерте-презентации прозвучит музыка из собрания Кабинета рукописей РИИИ, а также малоизвестные произведения композиторов-классиков, Бетховена и Листа. Цель концерта – дать представление о том, какая музыка могла звучать во дворцах и великокняжеских столичных салонах в первой половине XIX века.

Ведущий – кандидат искусствоведения Георгий Ковалевский

Айшат Гаджиева (Петербург)

*научный сотрудник высшей категории Российского этнографического музея (Санкт-Петербург).
aishatg@mail.ru*

Музыкальные традиции Невельщины в межрегиональном и межэтническом контекстах

Музыкальные традиции Невельского района атрибутируются как переходные, сочетающие черты восточного и западного субрегионов Белорусского Подвинья. Северный рубеж невеличского ареала является одновременно участком границы двух восточно-славянских регионов – Белорусского Подвинья и Русского Северо-Запада, песенные системы которых типологически оппозиционны. Широкая граница непроницаема для календарно-песенного фольклора; семейно-обрядовый фольклор отражает межрегиональные и межэтнические связи разных уровней. Включение отдельных элементов обрядов и обрядовых музыкальных типов, маркирующих севернорусские традиции, коррелирует с жанровым переосмыслением и музыкально-стилистической трансформацией/переинтонированием некоторых типовых напевов.

Дифференциация локальных/микрлокальных традиций Невельщины обусловлена их положением в системе внутренних и внешних границ смежных регионов.

Ajshat Gadjeva (Petersburg)

*research scientist of the highest category, Russian
Ethnographic Museum.*

Musical traditions of Nevel in inter-regional and inter-ethnic contexts

Musical traditions of Nevel region are considered to be transitional as they combine features of eastern and western areas of the Belorussian Dvina (Belorussian Podvinye). The northern borderline of Nevel separates the territories of two Eastern Slovenes, Belorussian Podvinye and Russian Northwest, songs of which typologically are considered to be oppositional. This border impermeable to calendar and folk songs, while generic ritual folklore reflects inter-regional and inter-ethnic communication at different levels. The inclusion of individual elements of rites that characterize the tradition of Northern Russia, is in close connection with the re-interpretation of the genre, musical and stylistic transformation of some typical cantos. Differentiation of local/microlocal traditions of Nevel area are determined by their existence within inner and outer borders of neighboring, adjacent regions.

Эва Гроховска (Люблин, Польша)

доктор философии, исследователь польской традиционной музыкальной культуры, учитель традиционного пения. Член Форума традиционной музыки. olamhaba@gazeta.pl

Свадебный обряд как зрелище (по материалам польской народной традиции)

Традиционный свадебный обряд наряду с музыкальной составляющей содержит ряд театральных элементов, связанных с пространственной символикой дома и отношениями между персонажами, «актерами» обряда: молодыми, родственниками и свадебными гостями. Обрядовые действия, организующие свадьбу и определяющие ее ход, имеют особый «театрализованный» сценарий. При этом свадьба – событие, подтверждающее социальные связи, вовлекающее в свой сценарий всех участников, которые должны выполнять определенные функции и задачи в соответствии с требованиями семейных и соседских отношений.

Свадебный «театр» является необходимым элементом свадьбы в Центральной Польше. В докладе приводятся примеры «свадебного театра» Центральной Польши, проводится их семантический анализ, а также определяются функции «театра» в местной музыкальной культуре и в сфере социальных отношений.

Ewa Grohowska (Lublin, Poland)

PhD, researcher of the Poland traditional music, the member of the Forum of Traditional Music (Lublin, Poland).

The Wedding ceremony ritual as a spectacle (based on the materials of Polish ethnic tradition)

The author cites examples of Central Polish “wedding theater”, held their semantic analysis, determines the functions of the “theater” in context of the local musical culture as well as in the social connection sphere.

Олег Викторович Лысенко (Петербург)

*кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии народов Белоруссии, Украины, Молдавии РЭМ (Санкт-Петербург).
n_lysenko@mail.ru*

Музей и традиционная культура: этномузеологическое наследие и его роль в проблеме идентичности славянских этносов

Значение музейных коллекций в конце XX – начале XXI в., когда этнографическая реальность кажется практически исчезнувшей, возрастает и начинает играть иную роль. Музейные собрания оказываются полноценным источником, дополняющим и позволяющим переосмыслить этнографическую реальность, описанную на уровне ее существования в XIX – начале XX вв. Весь опыт существования музеосферы показывает, что национальная культура и этнические традиции славянских народов Восточной Европы остаются и сегодня важным, а для большинства единственным определяющим фактором в их ощущении собственной идентичности. Становясь более глобальным, мир становится и более локальным. В этой ситуации музей остается одним из немногих социокультурных институтов, в котором наличествуют естественные механизмы сохранения и передачи культурного наследия. Музейное пространство понимается нами как естественный текст, структура которого подчинена логике развития традиции и освоения мира. В этом смысле музей имманентно присущ культуре. Он не только связан с универсальными моделями трансляции и сохранения наследия, но и сам является его частью.

Oleg Lysenko (Petersburg)

PhD, principal research scientist of Russian Ethnographic Museum.

Museum and traditional culture: ethno-museum heritage and its role in the problem of identity of the Slavic ethnic groups

The significance of museum collections in the late XX – early XXI century (when ethnographic reality seems almost disappeared) grows and takes on a different meaning. Museum collections are found as a full-fledged fount, to be complement, and partially allows us to re-think ethnographic reality, described at the level of its existence in the XIX – early XX centuries. The whole experience of existence of museum sphere as the repository of universal values shows themselves the national culture and ethnic traditions of the Slavic peoples of Eastern Europe remain importance today, while for most people the only determining factor in the sense of their own identity. Obviously, becoming more global, the world is becoming more local. The museum remain the one at the shortlist of social and cultural institutions, which preserves the natural mechanisms of preservation and transmission of cultural heritage. From the ethno-museological perspective we understand the museum space as a native text, the structure of which is subordinated to the logic of tradition development. In this sense, the museum is inherent to the culture. It is not only related to the universal models of translation and preservation of heritage, but it is part of it.

Игорь Владимирович Мацевский (Петербург)

композитор, инструментовед, доктор искусствоведения, профессор, заведующий сектором инструментоведения РИИИ, академик РАЕН и МАИ ООН, Заслуженный деятель искусств Украины и Польши (Санкт-Петербург). ihormcw@mail.ru

Этно-исторические субстраты в традиционной инструментальной музыке славянских народов

Для понимания специфики традиционной музыки славянских народов важным представляется понимание процессов этногенеза и развития самих народов, отдельных их групп (зон, диалектов), а также сохранение черт тех исторических субстратов, которые имели место в процессе этногенеза. В каждом из славянских этносов число таких субстратов вполне определено. Наряду с собственно славянскими, иранский, дакский, романский, тюркский субстраты в отдельных этнографических группах украинцев; финно-угорский, балтский субстраты у белорусов; различные финно-угорские и тюркские субстраты в разных группах русских; германские, балтские – у поляков; дакские, тюркские – у южных славян и т. д. Это особенно отразилось в инструментарии, в сферах инструментальной, а также вокальной музыки без слов, где происходившие смены языков не разрушали исторические первоосновы.

Исследование такого материала должно проводиться системно, учитывая как древнейшие, так и более поздние взаимовлияния и напластования.

Ihor Maciejewski (Petersburg)

PhD, composer, organologist, Head of the organology department of the Russian Institute for the History of the Arts, the academician of the RANS and MAI UN.

Ethno-historical substrates in a Slavic traditional instrumental music

The processes of ethnogenesis and development of the civil population themselves, their individual groups (zones dialects), as well as the preservation of the historical features of the substrates that have taken place in the process of ethnogenesis, are highly important for understanding the specifics of the Slavic traditional music. In each of the Slavic ethnic groups the number of such substrates quite definitely limited. Along with a properly Slavic, Iranian, Dacian, Roman, Turkic substrates take place in some Ukrainian ethnographic groups; as well as Finno-Ugric, Balt substrates take place in Belarusians; Finno-Ugric and Turkic substrates take place in different Russian groups; as well as Germanic, Baltic – in the Poles; Dacian Turkic – in the southern Slavs groups, etc. This has a particular reflection within an instrumentation, in the fields of instrumental and vocal music without words, where the language shift has not destroyed its historical primordial. The study of such a material should be carried out systematically, taking into account both ancient and later mutual influence and attachments.

Анна Федоровна Некрылова (Петербург)

филолог, фольклорист, театровед, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Отдела русского фольклора ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом)

Фольклор бурсаков в литературе XIX в.

Среди писателей XIX в. немало тех, кто обучался в духовных училищах и семинариях – бурсах. Замкнутость учебного заведения, деспотичные методы воспитания и обучения способствовали «консервации средневековых традиций» и развитию особого фольклора. В произведениях Н. Г. Помяловского, А. И. Левитова, Н. В. Успенского и др. писателей, прошедших бурсацкую школу или хорошо знакомых с бурсаками, с разной степенью подробности отражены быт и нравы бурсаков, их отношение к учебе и учителям. Самое же главное – в них представлена целая антология подвижных и словесных игр, песен, прибауток, специфической игровой и поведенческой лексики, бурсацкого «тайного языка», считалок, дразнилок, скороговорок, пародий на церковно-славянские тексты, преданий, суеверий и пр. Материалы эти уникальны и сами по себе, и потому, что дают возможность сравнить бурсацкие варианты с соответствующими жанрами детского и школьного фольклора, фольклора беспризорников, с блатными и тюремными устными произведениями, с жестоким романсом и др., а также проанализировать устойчивость и вариативность многих явлений детской субкультуры.

Anna Nekrylova (Petersburg)

PhD, philologist, folklorist, theater critic, research scientist, department of russian folklore of the Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences.

Bursak folklore in the literature of the XIX century

The author analyzes the poorly studied formation of native folklore associated with the students of religious schools and seminaries of the XIX century (seminarians, or “bursaks”) – their mode of life and mores, their attitude towards school and scholars. The author presents an anthology of quick word games, songs, jokes, and specific behavioral vocabulary, seminary “secret language”, teasing, tongue twisters, parodies to the traditional slavonic ecclesiastic texts, legends, superstitions e.t.c. Seminary [bursak] folklore compared here with the respective genres of children’s and school folklore, street and jail folklore, “cruel romance” et al. Author analyzed the stability and variability of many phenomena of children’s subculture.

Александр Борисович Никаноров (Петербург)

кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора инструментоведения РИИИ, действительный член Ассоциации колокольного искусства России, член Санкт-Петербургского союза ученых. nikanorov04@mail.ru

Именование колоколов и колокольных звонов как отражение звукоидеала

Колокольный звон – уникальное явление отечественной православной культуры. С давних времен традиционными колокольными композициями отмечали важнейшие моменты богослужения, оповещали об исторических событиях, звоны осуществляли сигнальную и охранительную функции. Поэтому неслучайно, что и отдельным колоколам, и целым звонам присваивались характерные наименования, исходя из их функции в обряде, величины или продолжительности звучания, звуковых (акустических) особенностей, а иногда и внешних отличий. Обширность звукового комплекса, явно выраженное доминирование звукокрайних (фонических) свойств делает колокола малоприспособленными для исполнения мелодических последований. Использование же колоколов в музыкальных композициях сонорного типа явилось выражением этноконфессионального звукоидеала православного звона и нашло отражение в системе именования колоколов и традиционных композиций.

Aleksandr Nikanorov (Petersburg)

PhD, organologist, campanologist, senior research scientist, organology department of the Russian Institute for the History of the Arts.

Naming of bells and bell-ringing as a representation of sonoric ideal

Bells – a unique phenomenon of Russian Orthodox culture. Based on their function in the ritual, quantity, sound duration, acoustic particularity, external differences, as well as ethno-religious sound ideal, bells and bell ringing and assigned different names. The vastness of the sonoric complex, pronounced dominance of sound colouring (phonographic) properties makes bells unsuitable for the performance of melodic sequences. Meanwhile, the use of bells in the musical compositions of resonant, reverberant type has to be understood as an expression of ethno-religious sonoric ideal of Orthodox ringing, which is reflected in the naming of the bells and traditional compositions.

Валерий Александрович Свободов (Петербург)

*виолончелист, инструментовед, доктор искусств-
ведения, ведущий научный сотрудник сектора
инструментоведения. svobodova47@mail.ru*

Ученые России в поисках авторской рукописи виолончельных сюит И. С. Баха

Сюиты для виолончели соло И. С. Баха вышли из печати спустя век после того, как были написаны. Авторская рукопись считалась утерянной. В начале прошлого века Пабло Казальс обнаружил рукопись, которая показалась ему по стилю более близкой музыке Баха, чем тексты известных копий и публикаций. Так как рукопись была переплетена со скрипичными сочинениями композитора, переписанными его женой Анной Магдаленой Бах, Казальс принял рукопись за копию. Он, не доверяя тексту рукописи, исправил ноты, а артикуляция осталась им не замеченной.

В 1957 г. виолончельные сюиты «Копии Анны Магдалены» опубликовал Александр Стогорский. Работу одобрили Д. Д. Шостакович, Е. В. Гиппиус, Б. В. Доброхотов и другие. Последними научными данными В. А. Свободова доказано, что копия Анны Магдалены – автограф композитора.

Valery Svobodov (Petersburg)

*PhD, cellist, organologist, principal research scientist,
organology department of the Russian Institute for the
History of the Arts.*

Russian scientists in search of the authentic J. S. Bach manuscript of his cello suites

The author manuscript of Cello Suites was regarded to be lost. Pablo Casals found the manuscript that resembled the music of Bach more than other famous editions. He regarded the manuscript as the copy written by Anna Magdalena Bach. He did not trust the text of the manuscript and corrected the notes, and the articulation of them remained unnoticed.

In 1957 Alexander Stogorsky published the Suites in his own redaction that was approved by Shostakovich, Gippius, Dobrokhотов and others. It is proved by Valery Svobodov that the copy of Anna Magdalena Bach is the authentic manuscript of the composer.

Галина Валентиновна Тавлай (Петербург)

этномузыковед, кандидат искусствоведения, ст. научный сотрудник сектора фольклора РИИИ, доцент Петрозаводской консерватории, член Союза композиторов Республики Беларусь. taugal@yandex.ru

Клич и плач в белорусской обрядовой песне

Омузыкаленный клич, включенный в типовую обрядовую музыкальную структуру белорусской, как и любой другой обрядовой этнической песенности, – явление универсальное, адекватно распознаваемое музыкальным слухом. Его функция – в установлении слухового контакта, коммуникации с видимым человеческим и невидимым мистическим мирами. В целом классификации напевов-плачей, как и напевов, в которые «вмонтированы» кличевые эпизоды, логике их развертывания в наибольшей мере отвечает метод теории множеств с определенным набором переменных черт-характеристик.

Исключительно важную смысловую роль в белорусской этнической традиции несут напевы-формулы плачевой семантики, содержащие натуралистические плачевые эмфазы. Несмотря на то, что еще в большей степени эти напевы-плачи имеют метафорическое значение в контексте музыкальной традиции, их предопределенность обрядовым сознанием бесспорна.

Galina Taulay (Petersburg)

PhD, ethnomusicologist, senior research scientist, folklore department of the Russian Institute for the History of the Arts, associate professor of the Petrozavodsk Conservatoire.

Musical cry in Belarus ceremonial songs

Musical cry – is an universal phenomenon which adequately recognizable by musical audition are integrated to the typical musical structure of the Belarusian as well as any other ethnic ritual songs. Its function – to establish the auditory contact, communication with the visible and the invisible mystical human worlds. In general, the classification of cantos, lamentos, as well as the the cantos in which the “cry episodes” are included, the logic of their deployment to meet best are the method of set theory with a certain set of variables features.

Ирина Федун (Львов)

*этномузыковед, преподаватель Львовского государственного университета (Львов, Украина).
irynafedun@gmail.com*

Свадебные музыканты Западного Полесья и Гуцульщины: современное состояние традиции

Несмотря на довольно частое декларирование в научных трудах необходимости изучения современной традиционной культуры, в реальной полевой работе исследователи все же отдают предпочтение раритетам прошлого, а не состоянию настоящего. Это осложняет работу ученых в будущем, поскольку им опять придется фиксировать фрагментарные воспоминания, а не комплексные описания очевидцев (как, к примеру, о духовых оркестрах в Украине, до сих пор не исследованных, хотя почти прекративших свое существование).

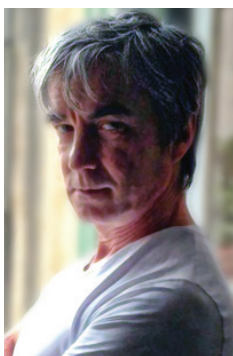
На материалах собственных экспедиций последних лет в регионы Западного Полесья и Гуцульщины автор анализирует состояние инструментальной музыки в современных свадебных обрядах (элементы развития, консервации и регрессии традиции). Отрадно, что в последнее время в силу нынешних политических событий наблюдается волна увлечения древними национальными элементами, в том числе «живой» народной инструментальной музыкой.

Irina Fedun (Lviv, Ukraine)

*ethnomusicologist, lecturer, Lvov State University
(Lvov, Ukraine).*

Wedding musicians from Western Polissia and Hutsul'shchyna regions: the current state of the tradition.

Despite the fairly frequent declaration the necessity study of contemporary traditional culture in scientific writings, in a real situation, researchers still prefer the rarities of the past, but not of the present. This complicates the work of scientists in the future, as they will have to document the fragmentary memories again, rather than contemporary descriptions of eyewitnesses. Based on materials of the author's own research expeditions in recent years to Western Polissia and Hutsul'shchyna, this presentation analyzes the state of instrumental music in contemporary wedding ceremonies (focusing on development, conservation and loss of tradition). It also shows how the changes in tradition reflect the growing interest to the "live" folk instrumental music, which observed there.

Виталий Филиппович Федько (Петербург)

композитор, этномузыковед, режиссер, доцент кафедры журналистики Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов; генеральный директор и член Совета директоров Медиа группы «Война и Мир»; генеральный продюсер кинокомпании «Корона Фильм»; член жюри ЕМММ и BANFF (Санкт-Петербург). vfedko@corona-films.com

Логика бинарного кода в аланской и славянской традиционной музыке

В докладе намечены пути развития в исследовании связей музыкальной «аланской бинарности» с аналогичными проявлениями в традиционной музыке славянской общности.

В песенной традиции семейских Забайкалья принцип бинарности выражен через принципиальную двухуровневость звуковой ткани песен, в которой если нижний уровень может доводиться теоретически до любого уровня множественности участников, то верхний «оппонирующий» слой всегда принципиально индивидуален. Энергия конфликта «множественности» и «индивидуальности», «верхнего» и «нижнего» таким же образом применяется в традиционных аланских героических песнях «зарджыта» и «каджыта», эпических сказаниях о древних героях нартах. Обнаруживая конфликт двух уровней, системно заложенный самим принципом бинарности, важно понимать, активизирует ли это противоречие какой-либо третий «неявный» элемент («слабый» элемент, в теории систем Берталанфи и в работах С. Переслегина) в том или ином психофизическом пространстве, который переводит это противоречие в ресурс развития самой системы?

Принципы бинарности сходным же образом проявлены в инструментальной музыке гуцулов. Несколько иное преломление этот принцип получает в традициях «бинарных унисонов» вокальной архаики русско-белорусского Поозерья.

Vitaly Fedko (Petersburg)

composer, ethnomusicologist, associate professor of the department of journalism of the Saint-Petersburg University of the Humanities and Social Sciences.

Binary logic in Slavic and Alan traditional music

The article identified areas of research, which emphasize links between music-like “Alan binarity” with similar manifestations in the traditional music of the Slavic community.

In the song tradition of “Semeyskie” at South Baikal region those binarity expressed through the double-level principle of sound texture. Thus, if a low level can theoretically be brought to any level of multiplicity of participants, the top “opposing” layer is always fundamentally individual. Top voice appears as expression of individual principle, while the low one appears to be as an expression of collective. This type of binary oppositions is obvious in “Dzarjita” heroic songs and in “Kadjita” epic songs. Binarity principle manifested the same way, in Hutsul instrumental music. A bit differently refraction of this principle we can find in the tradition of “binary Unison” of archaic vocal tradition at Russian-Belarusian Lakeland.