

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
«Российский институт истории искусств»

УДК

УТВЕРЖДАЮ

№ госрегистрации

Директор РИИИ

Инв. №

_____ А. Л. Казин

« ____ » _____ 2017 г.

ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе

по теме: Изобретатель светооркестра Григорий Гидони (1895–1937)

Зам. директора по научной работе _____ Д. А.
Шумилин

Руководитель темы _____ О. В.
Колганова

н. с. сектора инструментоведения РИИИ

Санкт-Петербург 2017

Ключевые слова: Г. И. Гидони, искусство света и цвета, светооркестр, светомузыка, светопамятник, светотеатр, светоцветовая аранжировка, светоцветовые партии, светоконцерт, история светомузыкального искусства, светозвуковой инструментарий, синестезия.

Монография посвящена петербургскому художнику, историку искусства, переводчику, изобретателю светооркестра, бывшему аспиранту Государственного института истории искусств – Григорию Иосифовичу Гидони (1895–1937).

Интерес к изучению творчества художника возник в процессе подготовки статьи для энциклопедии сотрудников РИИИ. Благодаря работе в архиве РИИИ было обнаружено и опубликовано *Curriculum vitae* Г. Гидони¹. Кроме фактов биографии, в документе содержится ценная информация о статьях, переводах, пьесах самого Г. Гидони (как изданных, так и готовящихся к печати); перечисление его работ как художника; описание его изобретений со списком подготовленных светоцветовых партий; перечень публикаций и откликов на его светоцветовые эксперименты и т. д. Многие из того, что отмечено в жизнеописании ранее не было известно исследователям его творчества. В частности, на основании данного документа удалось выявить ранний псевдоним художника – Георгий Ге, под которым он опубликовал статьи о Н. Рерихе и Б. Кустодиеве.

Свою активную деятельность в области искусства света и цвета Г. Гидони начал в 1919–1920 гг. Впоследствии им была создана лаборатория «Искусства света и цвета», где он развернул основную деятельность, связанную с идеей соединения световых эффектов с музыкальными композициями, декламацией, хореографией, театральным действием, архитектурными сооружениями. Почти за два десятилетия работы Гидони подготовил репертуар серии свето-концертов; издал светоцветовые партии к нескольким сочинениям А. С. Пушкина «для свето-театрального исполнения на электрических свето-цветовых и свето-оркестровых аппаратах». Светоцветовые партии художник исполнял на электрическом светоцветовом аппарате «Photo Chromo Piccolo Primo» для светооркестра (который был запатентован в 1925 г.) и при помощи распределительного пульта (авторское свидетельство на изобретение получил в 1931 г.). Способ и система записи светоцветовых партий были зарегистрированы во Всероссийском обществе драматургов и композиторов в 1933 г. В целом Гидони создал не менее 25 опусов светоцветовых (светооркестровых) партий. На одном из своих докладов в Государственном институте истории искусств он также предложил систему расшифровки световой строки «Прометей» А. Скрябина, что в результате было выполнено и опубликовано Г. М. Римским-Корсаковым в 1926 г. Синтезировал весь комплекс идей художника в области искусства света и цвета – поистине фантастический проект Светопамятника В. И. Ленину и 10-летию Октябрьской революции.

Актуальность. Несмотря на большое количество ссылок на работы Г. Гидони как художника-графика (в том числе автора нескольких десятков экслибрисов) и на его деятельность в области Искусства света и цвета, о разностороннем творчестве самого Г. Гидони к настоящему времени опубликовано лишь небольшое количество статей. Значительная их часть появилась в советской/российской и зарубежной печати благодаря масштабной деятельности руководителя Казанского НИИ экспериментальной эстетики «Прометей» – Булата Махмудовича Галеева². Среди других авторов необходимо отметить

¹ Колганова О. В. «Curriculum vitae» Григория Иосифовича Гидони: документ из архива Российского института истории искусств (1928) // *Временник Зубовского института*. Вып. 8. Зубовский институт: страницы истории. СПб., 2012.

² См. Галеев Б. М. Поющая радуга. Рассказы о светомузыке и светомузыкантах. Казань, 1980. 120 с.; Галеев Б. М. «Я памятник воздвиг...» (О пионере светового искусства Г. Гидони) [Электронный ресурс] // День

философа, историка культуры, религиоведа М. Шахновича, встречавшегося в 1930-е гг. с художником и повествующего о нем в своей книге «Петербургские мистики» (1996)³; С. Трессера⁴ (одного из руководителей петербургского театра «Суббота», коллекционера графики Г. Гидони, 2005); А. Гидони⁵ (сына художника, 1975); а также Генри Копельман-Гидони (его внучатого племянника, 2013)⁶. Данная монография является первой обобщающей работой о Г. Гидони в его ипостаси изобретателя световых декораций и светооркестра. Работа основана на новых, еще не публиковавшихся архивных материалах. В монографии вводятся в научный оборот ранее неизвестные факты о творческой деятельности Г. Гидони в сфере культивируемого им «Искусства света и цвета», что весьма актуально для истории светотеатрального, светомузыкального и шире – аудиовизуального искусства.

Объектом исследования стало творческое наследие Г. Гидони, отраженное в его трудах как историка искусства (статьи, книги, интервью и др.); изобретателя (патенты); автора светоцветовых партий к музыкальным, театральным, поэтическим произведениям; художника-графика.

Предметом исследования явились светоцветовые эксперименты Г. Гидони от ранних опытов создания световых декораций, через изобретение светооркестра и попытки осмысления светокрасочности как особого вида искусства к обоснованию нового Искусства света и цвета.

Основными целями исследования стали выявление и анализ комплекса материалов о творчестве одного из первых российских светохудожников, а также постановка творческих достижений Г. Гидони в сфере соединения светоцветовых эффектов с музыкальными композициями, декламацией, хореографией, театральным действием, архитектурными сооружениями в контекст советской художественной культуры 1920–30 гг.

Задачи исследования заключаются в изучении творческого наследия Г. Гидони с позиций современного искусствоведения и источниковедения.

Для восстановления хроники событий широко применялся архивно-справочный аппарат. В процессе исследования была проведена архивно-розыскная работа в ряде российских архивов (РГАЛИ, ЦГАЛИ СПб., СПб филиал архива РАН, архив РИИИ, кабинет рукописей РИИИ, архив УФСБ по СПб. и Лен. обл., архив Физико-технического института им. Иоффе, отдел рукописей БАН, научный архив Российской Академии Художеств и др.). Автор благодарен Г. Копельман-Гидони (Литва), В. Баранову-Россине (Франция), М. Заливадному, С. Зорину (Россия) за предоставление данных из личных и семейных архивов.

Методология исследования. Исследование базируется на биографическом, сравнительно-историческом, стилистическом методах. В связи с синтетическим характером осуществленных и неосуществленных проектов Г. Гидони в сфере

и ночь. Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1999. № 4. URL: <http://www.krasdin.ru/1999-4/s034.htm> (дата обращения 06.03.2013); *Galeyev B. M.* Grigory Gidoni: Another Renascent Name // *Leonardo*. 2000. Vol. 33, No. 3. P. 207–213; *Галеев Б. М.* Художник Гидони — пионер искусства света и цвета // *Галеев Б.* Искусство космического века: Избранные статьи. Казань, 2002. С. 186–207; *Галеев Б. М.* Гидони Георгий Иосифович (1895–1942) // *Лексикон нонклассики: Художественно-эстетическая культура XX века / Под ред. В. В. Бычкова. М., 2003. С. 130–131.*

³ *Шахнович М. И.* Петербургские мистики. СПб., 1996. С. 95–111.

⁴ *Трессер С. Г. И.* Гидони (1895–1937) — художник, литератор, изобретатель // *Актуальные проблемы теории и истории библиофильства: Материалы X Международной научной конференции.* СПб., 2005. С. 90–95.

⁵ *Гидони А. Г.* Идея светомузыки в творчестве и экспериментах художника Г. И. Гидони // *Материалы всесоюзной школы молодых ученых по проблеме «Свет и музыка».* Казань, 1975. С. 96–97.

⁶ *Копельман-Гидони Г.* Из писем художника Григория Гидони и его сына Клера // *Ленинградский мартиролог. 1937 г. Ред.-сост. А.Я. Разумов. Издание фонда «Возвращенные имена» при РНБ. СПб., 2011. С. 560–565.*

светомузыки, светоархитектуры, светодекламации, светохореографии, светотеатра работа носит междисциплинарный характер и использует методологию сравнительного искусствознания. В силу специфики исследуемой темы, используются также основные методы источниковедческого анализа.

Научная новизна заключается в воссоздании подлинных фактов творческой биографии Г. Гидони. Выявленные и проанализированные в процессе исследования документы, характеризующие суть изобретений художника в сфере Искусства света и цвета позволяют поставить творческое наследие Г. Гидони в контекст истории культуры 1920–30 гг. Творческие достижения художника в области Искусства света и цвета мыслятся как один из этапов становления российской аудиовизуальной культуры.

В основе монографии – публикация, описание и интерпретация архивных документов, связанных с деятельностью Г. И. Гидони прежде всего как изобретателя свето-оркестра, автора светопамятника. За пределами монографии остались обширные материалы, связанные с Г. И. Гидони в ипостаси художника-графика. Собранные воедино, эти материалы ждут своего внимательного и последовательного изучения искусствоведами, специализирующимися в области изобразительного искусства (в частности книжной графики). В контекст данной монографии включены лишь те из них, которые связаны с предметом исследования, в частности экслибрисы, имеющие отношение к научным и творческим контактам художника (например, экслибрис ученика А. Скрябина, дирижера и композитора И. Миклашевского с фрагментами светоцветовых партий художника или экслибрис заведующего Фотометрической лабораторией Оптического института С. Майзеля, вместе с которым художник планировал организовать Институт изучения света и краски при АН СССР, экслибрис балерины Т. Трояновской, выступавшей на Первом вечере искусства света и цвета в конференц-зале АН и др.). Из выявленных изобразительных материалов в общий план исследования включен также анализ изображений светопамятника и светотеатра; иллюстраций, изображающих разработанный художником светоцветовой пульт; почтовой карточки, созданной художником к 100-летию со дня смерти Л. ван Бетховена и содержащей фрагмент светоцветовой партии к финалу девятой симфонии композитора, а также обнаруженные фрагменты других светоцветовых партий (в том числе изданные в полном виде партии к трем сочинениям А. Пушкина, созданные художником в плане светодекламации).

Монография состоит из семи разделов с приложением к каждому из них ряда архивных документов (в том числе анкет, писем, отзывов, программ концертов, афиш, экслибрисов, газетных и журнальных статей и др.), библиографии трудов Г. Гидони, именного указателя, списка сокращений и списка литературы.

Содержание монографии

Вступление

1. Г. Гидони и В. Баранов-Россине: пересечение творческих судеб

1.1. *Гидони Г.* «Curriculum vitae» (не позднее 10 февраля 1928 г.)

1.2. Заявление в комиссию по подготовке научных работников при ГУСе (не позднее 9 октября 1925 г.)

2. От «Световых декораций» к «светооркестру»

2.1. *Гидони⁷ Г.* Световые декорации (Кризис театра и проблема театральной декорации) // *Жизнь искусства.* 1920, № 388. Четверг, 4 марта. С. 2.

2.2. *Гидони Г. И.* Приспособление для получения световых декораций на прозрачном экране: Патент на изобретение № 527. Заявлен 13 августа 1920 г. Опубл. 15.09.1924.

2.3. Световые декорации // *Красная газета.* 22 мая 1925 г. №123 (811). С. 4.

⁷ Ошибка в написании фамилии.

2.4. Тур. О судьбах открытия // Ленинградская правда. 31 августа 1926 г. № 199. С. 1.

3. «Свето-оркестр или использование света в применении к музыке» / «Свето-красочность как основа особого искусства»: история двух докладов в ГИИИ (1925 г.)

3.1. Световой оркестр или новая эра в жизни искусства // Ленинградская правда. №112 (3026). Среда, 20 мая 1925 г. С. 5.

3.2. Протокол 20-го (15 внеочередного) заседания Теоретической Секции (Музыкального) ГИИИ (15 июня 1925 г.) (ЦГАЛИ СПб).

3.3. Гинзбург С. «Светооркестр» // Красная газета. Вечерний выпуск. 5 июля 1925 г. № 165 (853). С. 4.

3.4. Журнал Совместного открытого заседания Разрядов Изобразительного Искусства и Истории и Теории Музыки ГИИИ (27 июля 1925 г.) (ЦГАЛИ СПб).

3.5. Переворот в театральной технике. Свето-оркестр. Беседа с изобретателем Г. И. Гидони // Вечерняя Москва. 1925. 8 сентября // СПб ФА РАН. Ф. 2. Оп. I-1926. Ед. хр. 7. Часть 2.

3.6. Браудо Е. Музыка и свет. Правда. №222 (3153). Вторник, 29 сентября, 1925 г. С. 7.

3.7. Римский-Корсаков Г. М. Расшифровка световой строки Скрябинского «Прометея» // De musica : Временник отдела теории и истории музыки. Л., 1926. С. 94–99.

4. Модель «Светопамятника 10-летию Октябрьской революции» (1926–1927)

4.1. Б. К. Свето-памятник X-летия Октябрьской революции // Красная газета. Вечерний выпуск. 27 ноября 1926 г. № 282 (1286). С. 4.

4.2. Кейлин В. Световой памятник Ильичу // Экран. Еженедельный журнал «Рабочей газеты». 23 января 1927 г. №4. С. 12.

4.3. Пяст В. Светопамятник Гидони // Красная газета. Вечерний выпуск. 18 сентября 1927 г. № 252 (1570). С. 4.

4.4. Светопамятник Октябрьской революции // Вечерняя Москва. 24 октября 1927 г. № 243 (1154). С. 2.

4.5. Свето-памятник X-летия Октябрьской революции // Ленинградская правда. 11 ноября 1927 г. № 257 (3774). С. 5.

4.6. Браудо Е. Свет и музыка // Огонек. 30 сентября 1928 г. № 40 (288). С. 15.

5. «Первый вечер Искусства света и цвета» (26 мая 1928 г.)

5.1. Приписка Г. И. Гидони к письму В. А. Пяста В. Э. Мейерхольду от 22 мая 1925 г. (РГАЛИ).

5.2. Письмо Г. И. Гидони В. Э. Мейерхольду (май 1928) (РГАЛИ).

5.3. Программа первого вечера «Искусства света и цвета» (май 1928) (РГАЛИ).

5.4. Афиша лекции-концерта Л. Термена «Новые пути музыкального творчества» (10 апреля 1920 [?]).

5.5. Афиша оптофонического концерта В. Баранова-Россине в театре им. В. Мейерхольда (16 и 18 апреля 1924 года).

6. Светотеатральные проекты

6.1. Отзыв заведующего художественным отделом главнауки П. И. Новицкого о светооркестре Г. И. Гидони (Не позднее 30 июня 1926 г.).

6.2. Фрагмент примечания из книги Г. И. Гидони «Гюстав Курбэ: Художник-коммунар». 1933 г.

6.3. Эскибрис актрисы Е. Гидони (1923 г.).

6.4. Эскибрис С. О. Майзеля (декабрь 1927 г.)

7. Светокрасочный пульт и светоцветовые партии

- 7.1. Гидони Г. И. Распределительный пульт: Патент на изобретение № 22778. Заявлен 12 января 1930 г. Опубл. 30.09.1931.
- 7.2. Письмо Г. И. Гидони Э. А. Вольтеру (без даты).
- 7.3. Экслибрис И. С. Миклашевского (май 1926 г.).

В связи с большим количеством выявленного архивного материала монография требует увеличения объема и включения в содержание дополнительных разделов, в частности, связанных с попыткой организации Г. Гидони и С. Майзелем при АН СССР Института изучения света и краски (в СПб. филиале архива АН обнаружен пакет документов «По вопросу о создании института по изучению света и краски в их научном и художественном приложениях к жизни») и последующей организацией Лаборатории искусства света и цвета. Продолжается поиск целого ряда материалов, имеющих отношение к Искусству света и цвета: созданных Г. Гидони светоцветовых партий к различным сочинениям (в том числе упоминаемым автором как изданные); Атласа светофильтров для светооркестрового исполнения (часть I – применительно к основной гамме цветов – 10 таблиц ручной раскраски; часть II – применительно четвертитоновой цветовой гамме – 12 таблиц ручной раскраски), некое руководство под заглавием «Описание и способ применения светооркестровых аппаратов по системе и конструкции Г. И. Гидони»; экслибриса помощника Г. Гидони по организации Первого вечера искусства света и цвета И. Пастера, а также историко-теоретических работ Г. Гидони, упоминаемых в тех или иных источниках – «Светатеатр, как разрешение кризиса современных театра и драматургии», «Закат масляной живописи и новая живопись Искусства света и цвета», «Электричество в современном театре»; «Новый способ физико-оптического анализа и свето-цветовой каталогизации музейных произведений живописи», «К. Чурлянис. Достижения художника и искания творца», «О вечернем освещении музеев (применительно к существующим и новым условиям вечернего освещения музеев и собраний) и др. Предполагается работа по выявлению опубликованных фрагментов книг и статей Г. Гидони в зарубежных журналах (в частности фрагментов его монографии о художнике Эль Греко с приложением к ней «Микролога о новом искусстве света и краски»).

К настоящему времени по теме монографии и близкой к ней тематике опубликован ряд статей, в том числе две статьи в журналах из списка ВАК⁸ и одна статья в англоязычном издании⁹. В ноябре 2016 г. в рамках мемориального проекта «Последний адрес» на фасаде дома, где жил Г. Гидони (наб. реки Фонтанки, 28) при участии автора монографии и внучатого племянника художника – Генри Копельман-Гидони – была установлена памятная табличка. Отдельные результаты проведенной архивной работы были использованы в 2017–2018 гг. во время экспонирования реконструкции модели Светопамятника Г. Гидони в Парижском «Городке архитектуры и культурного наследия». Фактически заново реконструированная сотрудниками Творческого объединения «Прометей» (руководитель А. Максимова), модель была включена в экспозицию архитектурной выставки «Глобусы. Архитектура и наука исследуют мир». Светопамятник вошел в число 90 архитектурных проектов, конструкция которых так или иначе, связана с формой земного шара.

⁸ Колганова О. В. Первый вечер Искусства света и цвета Г. Гидони // Opera musicologica. Научный журнал Санкт-Петербургской консерватории. № 4 [34]. 2017. С. 72–94. Колганова О. В. Композитор/дирижер И. С. Миклашевский и художник/изобретатель Г. И. Гидони: история одного экслибриса // Научный вестник Московской консерватории. № 1 (32). 2018. С. 132–147.

⁹ Olga Kolganova Light-Sound Experiments by Grigory Gidoni: from Light-orchestra to Light-monument // Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories. Vilnius, 2015. P. 510–519.