

В.С. Турчин

ОТ РОМАНТИЗМА К АВАНГАРДУ

ЛИЦА.
ОБРАЗЫ.
ЭПОХА.

ТОМ I

В.С. Турчин

ОТ РОМАНТИЗМА
К АВАНГАРДУ

ЛИЦА.
ОБРАЗЫ.
ЭПОХА.

ТОМ I

Прогресс-Традиция

Москва

ББК 85.14
УДК 18.01
Т 89

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
согласно проекту № 16-04-16122

Турчин В.С.

Т 89 От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. В 2 т. Т. 1. Науч. ред. сост. Нащокина М.В. – М.: Прогресс-Традиция, 2016. – 608 с., ил.

ISBN 978-5-89826-486-4

ISBN 978-5-89826-487-1

Представляемый двухтомник состоит из опубликованных и неопубликованных текстов выдающегося искусствоведа Валерия Стефановича Турчина (1941-2015) - доктора искусствоведения, профессора Московского университета, действительного члена Российской Академии художеств.

Первый том посвящен русскому и западноевропейскому искусству эпохи романтизма, которое продолжает волновать и современного человека. В него вошли наиболее значительные работы и неопубликованные авторские тексты, совокупность которых раскрывает романтизм как общеевропейский феномен художественной культуры.

Во второй том издания вошли программные статьи и тексты В.С. Турчина, посвященные искусству XX века. Рассматривая творчество важнейших фигур русского авангарда – Кандинского, Малевича, Татлина, Филонова и некоторых других, маститый автор открывает их читателю с новой стороны, заставляя погрузиться в уже далекую от нас эпоху, пронизанную неукротимой жаждой новизны. Часть статей, включенных во второй том и посвященных малоизученным темам русского масонства и бытования теософских идей в искусстве Нового времени, представляет особый интерес.

Книга не только полно отражает основную проблематику и идейное разнообразие научного творчества В.С. Турчина, но и дает образцы прекрасной искусствоведческой эссеистики, которая, думается, не оставит читателей равнодушными.

УДК 18.01

ББК 85.14

На переплете: К.А Сомов. Эхо прошедшего времени. 1903. ГТГ. Фрагмент

© Турчин В.С., наследники, 2016
© Нащокина М.В., предисловие и сост., 2016
© Орлова И.В., оформление, 2016
© Прогресс-Традиция, 2016

ISBN 978-5-89826-487-1

Содержание

- 11 **Предисловие**
М.В. Нащокина. Последний романтик

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В РОССИИ

- 25 **Вступление.** Исторические судьбы романтизма
- 39 **О художественной структуре русского романтизма**
- 41 *Социальная природа русского романтизма*
- 48 *Развитие эстетической мысли эпохи романтизма*
- 72 *Писатели и поэты об искусстве*
- 75 *Эстетические воззрения декабристов*
- 78 *Мастера русского романтизма, их облик, быт и отношение к искусству*
- 107 *Свобода творчества и традиции*
- 113 *Сентиментальное и романтическое на рубеже веков*
- 120 *Поздний классицизм в системе романтических искусств*
- 125 *О художественной структуре русского романтизма*
- 140 *Динамика развития отдельных видов и жанров искусств*
- 143 *Три пути развития романтизма в России*
- 145 **Портрет эпохи романтизма**
- 147 *Место портрета в романтическом искусстве и общественной жизни страны*
- 151 *К литературной традиции романтического портрета*
- 156 *Проблема «сходства» в портрете*
- 160 *Автопортрет – самое «романтическое» в романтическом портрете*
- 178 *Герои и образы романтического портрета*
- 196 *Человек и предмет в романтическом портрете*
- 203 *Человек и природа в романтическом портрете*
- 209 *Символ и аллегория в романтическом портрете*
- 219 *Работа художника над портретом*
- 234 *Типология романтического портрета*
- 242 *Живописная система романтического портрета*
- 263 *Специфика графического портрета эпохи романтизма*
- 276 *Между портретом и бытовым жанром*

- 278 *Путь к реалистическому изображению человека*
- 297 **Историческая живопись эпохи романтизма**
- 299 *«Историческое сознание» начала XIX века*
- 326 *Пути становления исторической живописи нового типа*
- 330 *Жанр, имеющий большое будущее*
- 335 **Пейзаж эпохи романтизма**
- 337 *Образ природы в романтическом искусстве*
- 348 *Развитие пейзажной темы в романтическом искусстве*
- 352 *Эпоха расцвета романтической пейзажной школы*
- 365 *Основные мотивы романтического пейзажа*

РОМАНТИЗМ

- 411 **Мир романтизма. Время идеалов и время мечты.**
- «Душа» «другого» искусства в XIX веке. Прологомены**
- 411 *От автора*
- 413 *Проект незаконченной книги*
- 415 *Он начинается ...*
- 427 *Появление понятий «романтическое» и «романтизм»*
- 429 *Романтизм и эпоха. Как одно предопределяет другое*
- 432 *У истоков. Поворотные 1760-е годы*
- 433 *Протуберанцы романтизма*
- 435 *Теософия и искусства*
- 436 *Романтизм и теософия*
- 436 *«Сон разума порождает чудовищ»*
- 438 *«Ночной кошмар»*
- 439 *Синтез искусств. Храм духа*
- 441 *Поэзия и изобразительное искусство у У. Блейка*
- 441 *«Времена суток»*
- 443 *Проекты Б. Карстенса*
- 443 *Расцвет акварели*
- 446 *«Гений христианства» и...*
- 446 *Сентиментализм*
- 446 *Утопическая архитектура*
- 447 *Восприятие традиций. Тяга к переменам*
- 447 *Перемены у неоклассицистов*
- 448 *«Кризис искусства» и тяга к системе*
- 448 *Живопись как живопись*

- 448 *Ранние опыты светописи*
- 451 *Художник как произведение*
- 450 *На перекрестках романтизма*
- 451 *Образы искусства. Эскурс. Романтическая иконография*
- 451 *Мистицизм Сезанна*
- 458 *Философия жилища*

ЛИЦО / ОБРАЗ

- 469 **Лицо / образ. То есть «Образ лица и лицо образа»**
- 472 *Определение лица*
- 473 *Визуальная энергетика лица. Лицо, личина, лик*
- 474 *Лицо как текст*
- 477 *Лицо и фигура*
- 478 *О сущности портретирования. Портрет и лицо*
- 491 *Внешнее / внутреннее*
- 498 *О портрете*
- 501 *«Портрет» Н.В. Гоголя*
- 504 *Сходство*
- 506 *Карикатура и гротеск*
- 507 *Мимика и эмоция*
- 508 *Лицо и лица. Лицо в толпе. «Потеря лица»*
- 508 *Идентичность и анонимность. «Сохранение» лица. В поисках лица. Зеркала*
- 510 *Плюрализм личности. Кто-то и что-то. «Я» и другое, «Я – другой»*
(«*Je est un autre*»¹⁸), «Я сам как другой»...
- 513 *Что означают различные типы портрета?*
- 516 *Маски и маскообразность, маскировка и потеря лица...*
- 530 *Световые мумии оживают в памяти*

ПРИЗРАЧНОЕ ... НЕПОЛНОЕ БЫТИЕ

- 551 **Призрачное ... неполное бытие. Об одной важной формально-смысловой компоненте в структуре символистского образа**
- 551 *Предварительные замечания*
- 555 *Символизм и теософия*
- 568 *Романтическая традиция*
- 571 *Символизм в поисках себя*

- 573 Мир призрачного и мир призраков
- 574 Что-то и кто-то. Путь к тайне. Ряд примеров нового видения
- 576 Лунное и ночное
- 580 Черное / белое
- 581 Символистская монохромия
- 582 Ожидание. Мечты. Утаенная информация, неизвестные события
- 587 Духовный, вечеряющий и ночной сад
- 589 Подводное царство
- 589 Кристаллы и драгоценные камни. Стекло и стекла
- 591 Музыкальное
- 591 Зазеркальное
- 592 Далекое / близкое
- 593 Пунктирные линии и пуантиль, арабеск
- 595 Эффекты пластики
- 595 Дагеротип. Пикториальная фотография
- 596 Город-призрак. Венеция. Петербургский текст
- 597 Картина в доме