ОТЧЕТ

о научном семинаре

«Методологические проблемы интермедиального анализа “усадебных” текстов русской литературы

конца XIX – первой трети XX века»

(ИМЛИ РАН, 21 февраля 2019 г.)

21 февраля 2019 г. по теме проекта Российского научного фонда № 18-18-00129 «Русская усадьба в литературе и культуре: отечественный и зарубежный взгляд» (рук. О.А. Богданова) в Каминном зале ИМЛИ РАН прошел научный семинар «Методологические проблемы интермедиального анализа “усадебных” текстов русской литературы конца XIX – первой трети XX века», по своей проблематике примыкающий к постоянно действующему в рамках проекта семинару «Проблемы тезауруса “усадебных” исследований в российском и зарубежном литературоведении» (См. отчеты о его заседаниях 9 октября и 26 декабря 2018 г.). Научные мероприятия такого рода проводятся регулярно, учитывая неисчерпанность и первостепенную значимость для проекта теоретико-литературных исследований. На основе сделанных там докладов во многом пополняется раздел «Тезаурус» на сайте проекта по адресу litusadba.imli.ru

Организаторами семинара по интермедиальности выступили отделы русской литературы конца XIX — начала ХХ в., русской классической литературы, новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья, классических литератур Запада и сравнительного литературоведения, Совет молодых ученых ИМЛИ РАН.

В прозвучавших на семинаре 7 докладах и разгоревшейся дискуссии были обсуждены как само понятие интермедиальности, так и основные проблемы интермедиальных исследований, а также возможность практического использования этого подхода при анализе текстов «усадебной» тематики.

Помимо членов научного коллектива и друзей проекта, в мероприятии приняли участие гости: М. Наполитано (Университет г. Удине (Италия), ИМЛИ РАН), И.Г. Меркулова (доктор лингвистики, к.ф.н., доцент ГАУГН), С. Наохито (Университет Киото (Япония), РГПУ им. Герцена), Н.И. Пегова (РГГУ), М.В. Черкашина (РГГУ), С.В. Федотова (ИМЛИ РАН) и др.

Первым выступил друг нашего проекта, доктор культурологии, профессор Института филологии МПГУ **А.В. Святославский.** В его докладе ***«Интермедиальность: проблема термина и концепта (применительно к феномену русской усадьбы)»*** были рассмотрены подходы отечественных и зарубежных исследователей к понятию интермедиальности с целью выяснения полезности данного концепта для научной работы по проекту «Русская усадьба в литературе и культуре…». Был предпринят анализ работ в области теории художественного образа, принадлежащих М.С. Кагану, Н.А. Дмитриевой, Н.В. Злыдневой, Оге Ханзен-Лёве, Ю.М. Лотману и др., в результате которого были выявлены существенные различия в представлениях этих ученых об интермедиальности. Тем не менее, по мысли докладчика, в целом их все-таки можно свести к пониманию этого явления как взаимодействия и взаимопроникновения различных видов искусства. В то же время состояние современной науки далеко от того, чтобы констатировать широкое и единообразное понимание концепта интермедиальности и соответствующего ему термина. В отечественных исследованиях было выделено два подхода к определению феномена интермедиальности: 1. метод формирования художественного образа; 2. интермедиальный анализ как метод культурологического исследования художественного текста.

К явлениям интермедиальности, продолжил докладчик, различные авторы относят и такие традиционно стоящие вне данного термина явления, как синтез искусств, взаимодействие искусств, экфрасис, интертектсуальность, трансмедиальность и др. По мнению А.В. Святославского, наиболее плодотворным является изучение случаев обращения мастеров одного вида искусства к арсеналу изобразительно-выразительных средств другого вида. В докладе также прозвучало мнение о необходимости в рамках проекта «Русская усадьба…» более пристального внимания к семиотике культуры (верификации понятия «усадебный текст») и к так называемой «литературной местнографии» Н.П. Анциферова (проблеме «души местности» и формированию образа места в культуре). Последняя в настоящее время успешно развивается в рамках других специальных проектов в ИМЛИ РАН.

В докладе друга проекта, доктора филологических наук, профессора кафедры кино и современного искусства РГГУ, ведущего научного сотрудника отдела христианской культуры Института мировой культуры МГУ им. М.В. Ломоносова **А.В. Маркова** ***«Культурная семиотика В.Н. Топорова как ресурс систематики усадебных исследований»*** говорилось о том, что культурно-семиотическая концепция «петербургского текста» В.Н. Топорова может быть адаптирована к изучению объектов меньшего масштаба – таких, как усадебная жизнь. Для этого необходим критический отбор и инструментализация тех положений концепции, которые ближе всего стоят к описанию замкнутого культурного производства. Критика также должна быть обращена на описательные моменты в концепции В.Н. Топорова, которые показывали, как именно создается и работает «петербургский текст», и критическая пересборка которых позволит вычленять и обосновывать как культурную реальность тексты других, не городских уровней. Проделанная работа даст возможность применять концепцию «городского текста» не только к исследованиям функционирования литературы и искусства применительно к большому городу и приложениям понятия «текст» к городу, но и к микроисторическим исследованиям на избранных объектах, уточняя параметры их культурного функционирования. Это обогатит исследования частных случаев в отечественной культуре развернутыми образами и концептами, углубляющими понимание внутренних закономерностей частной жизни в культуре и соприкосновение ее с ключевыми ценностями литературы и искусства.

После теоретических докладов прозвучали сообщения о результатах конкретных исследований. Доклад основного исполнителя проекта, доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника ИМЛИ РАН **Е.Е. Дмитриевой** **«Усадебный праздник как синтез искусств: воскрешение герцогиней де Ноай празднеств в духе маркиза де Сада а замке Иер»** начался с демонстрации знаменитого эмблематического портрета маркиза де Сада работы Ман Рея: профиль неистового маркиза на фоне замка, в котором при ближайшем рассмотрении можно узнать горящую Бастилию. Своего рода Дон-Жуана, вызывающего на пир Командора.

Как рассказала Е.Е. Дмитриева, в жизни и творчестве маркиза де Сада замок вообще сыграл особую, судьбоносную роль. Бытийно и событийно он был для него то местом летней резиденции, площадкой одновременно театральных и эротических игр (замок Лакост), домашнего заточения (замок Эшафур в Нормандии), тюрьмы (Венсенский замок, Бастилия, наконец, Шарантон). При этом мало найдется примеров людей, которые бы проживали в замках-тюрьмах с таким отчаянием и такой страстью, как Сад. Именно в замках, ставших местом заключения маркиза, рождается большинство его литературных опусов. Замок, предстающий как система архитектурной и одновременно социальной замкнутости, возможности предельной концентрации на объекте желания и потребности его завоевать, становится излюбленным локусом и его романов (замок Силлинг в «Ста двадцати днях Содома», многочисленные замки с их вызывающим сладострастие декором, описанные в «Новой Жюстине»; замки-обманки, замки-миражи, фигурирующие в романе «Двойное испытание» и др.) Так возникает этот поистине уникальный опыт наложения экзистенции и архитектуры, письма и пространства, получивший название *espace sadien* (садовское пространство), ставший эмблемой мощного поэтического бунта против «насилия» всеобъемлющего разума. Театральная игра, будь то реальная или литературная, становится здесь пространством синестезии чувств: в действие включаются слух, зрение, обоняние и, конечно же, воображение.

Прямое потомство маркиза де Сада также оказалось весьма причастно к *espace sadien*. Особая роль принадлежит здесь Мари-Лор де Ноай. Внучка когда-то знаменитой Лоры де Сад (1859-1836), поразившей воображение Марселя Пруста и ставшей прототипом герцогини Германтской в «Поисках утраченного времени», Мари-Лор вместе со своим мужем Шарлем де Ноай становятся в первой трети ХХ века крупнейшими меценатами европейского и, в частности, русского авангарда. Одной из сфер приложения их собственной артистической деятельности стало подаренное им на свадьбу поместье Иер (в Провансе), в котором архитектор-авангардист Робер Малле-Стевенс спроектировал замок нового типа, род французского баухауса, окруженный первым в Европе садом, выполненным в стиле кубизма. В Иер (сами владельцы именовали его «колхозом средиземноморского снобизма») съезжалась европейская художественная элита – художники, декораторы, режиссеры, писатели, один перечень которых мог обеспечить спонтанно осуществленный здесь синтез искусств. На средства Мари-Лор де Ноай Ман Рей снимает в Иер фильм «Тайны замка Де», и она же финансирует скандальный фильм Бунюэля и Сальвадора Дали «Золотой век», где появлялся один из героев Сада герцог де Бланжи, по-садовски кощунственно выступавший в роли Иисуса. Мемуары современников сохранили описание празднеств в замке Иер, где еще была жива память о знаменитых празднествах «прадеда», устраивавшихся им в замке Лакост.

При дальнейшем исследовании этой темы Е.Е. Дмитриева планирует более детальное сравнение праздников маркиза де Сада в Лакосте в 1769 г., описанных им в романах, и празднеств 1920-х гг. в замке Иер, а также транспозиции садовских цитат в кинематографический текст Бунюэля и М. Рея.

В докладе друга проекта, кандидата филологических наук, доцента МГУ им. М.В. Ломоносова, старшего научного сотрудника сектора театра Государственного института искусствознания **О.Н. Купцовой *«Усадебный/дачный театр в драматургии конца XIX – начала XX в.»*** слушатели соприкоснулись с важнейшей гранью русской усадебной жизни – любительским и профессиональным театром. Общая тенденция Серебряного века – театрализация жизни/жизнетворчество – проявилась в драматургии этого времени в частом обращении к приему «театр в театре». В докладе были представлены некоторые модели отношения к явлению усадебного/дачного театра (в исторической эволюции его форм) у разных авторов. В драматургии Серебряного века нашли отражение такие проявления усадебной/дачной театральной культуры, как любительство («Чайка» А.П. Чехова, «Дачники» М. Горького), пассеизм, «игра в прошлое» («Красивый деспот» Н.Н. Евреинова), крепостной театр («Псиша» Ю.Д. Беляева, «Любовь – книга золотая» А.Н. Толстого). Художественное освоение этой темы предшествовало и в определенном смысле спровоцировало научное изучение (прежде всего усадебного крепостного театра) в 1920-1930-е гг. (Н.Н. Евреинов, В.Г. Сахновский, Т.А. Дынник и др.).

Исполнитель проекта, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, молодой ученый **М.С. Акимова** в докладе ***«Проблема соотношения вербального и визуального на примере “дачных текстов” Б. Кноблока и В. Яковлева»*** рассмотрела феномен интермедиальности в «прозе художников». Произведения Б. Кноблока и В. Яковлева посвящены дачной жизни деревни Каменка начала XX в. – «Подмосковного Барбизона» (в Каменке и окрестностях снимали дачи известные художники и архитекторы: В.Н. и Б.Н. Яковлевы, К.Ф. Юон, Е. Кацман, В. Штраних, В.Н. и В.В. Мешковы и мн. др.). Взгляд на мир «сквозь палитру» очень четко прослеживается в их прозе на уровне структуры текста. Оказавшись на «чужой территории» литературы, они прибегают к языку живописи («живописная синяя графика зимы» у Б. Кноблока или «мрак затянул все кругом, как голландской сажей» у В. Яковлева), используют отсылки к произведениям живописи и музыки: «Солнце уходит на запад во всем торжественном великолепии победных красок тернеровского заката, и я с наслаждением любуюсь всем многообразием оттенков пурпура, золота, киновари и янтаря» (В. Яковлев); «Вот славный своими саврасовскими закатами Солнцевский лес <…>. Синеющие гребнистые дали со свинцовыми планами суровых синих облаков так созвучные музыке Бородина, живописи Нестерова и Корина. <…> А за Покровским начинается край Юона. Там, куда ни глянь, его летние и зимние, всем известные пейзажи <…> серебристо-шелковые, зеленые, а затем и золотые волны хлебов с жницами с венециановских полотен» (Б. Кноблок). Живописные черты выразительности, как видим, даны средствами литературы. При этом описания Кноблока – театрального художника – часто похожи на театральные ремарки. Также в докладе исследованы перекрестные ссылки в прозе обоих художников.

Еще одной гранью интермедиальности становится оформление книг как «сгустков интермедиальности», содержащих взаимно коррелирующие фотографии, репродукции и текст, а также интертекстуальные взаимосвязи.

Исполнитель проекта, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, молодой ученый **Н.В. Михаленко** в докладе ***«Приемы создания идиллического образа усадьбы в лирике В.В. Набокова и живописи С.А. Виноградова»*** показала, что интерпретация образа усадьбы в литературе и живописи конца XIX – начала XX века во многом сходна и что в этих видах искусства отразились характерные черты «усадебного мифа»: образ утраченного рая, идиллический локус, созданный работой воображения, символика гибели прежнего мира. Средствами разных видов искусства были высвечены особенности «усадебной культуры» и осмысления ее роли в истории России, заметные при сопоставлении тем, мотивов, образов в лирике И.А. Бунина, В.Я. Брюсова, Н.С. Гумилева, И.Ф. Анненского, А. Белого и в живописи С.А. Виноградова, С.Ю. Жуковского, К.А. Коровина, И.Э. Грабаря, В.Э. Борисова-Мусатова, В.И. Соколова.

Конкретно докладчица сосредоточилась на «усадебной» поэзии В.В. Набокова и соответствующей ей по тематике живописи С.А. Виноградова. И там, и там создавался многогранный образ усадьбы на основе сочетания вербальных, визуальных, осязательных мотивов.

Идиллически-ностальгический образ усадьбы в лирике и живописи имеет характерные приемы воплощения. Основной мотив усадебной темы у Набокова – взгляд назад, уход в воспоминание об утраченном счастье. Так, в стихотворении «Вдали от ропота изгнанья…» возникает мотив зеркала, важный и в творчестве Виноградова. Например, стихотворение «Прелестная пора» и работа Виноградова «Летний пейзаж. Зофино» (1926) построены на бесконечном расширении изображаемой картины за счет отражения деталей пейзажа в водной глади.

Идиллический образ усадьбы в стихах Набокова и на картинах Виноградова также создается обилием света (стихотворения «Глаза прикрою – и мгновенно», «Паломник»; картина «Летом»), яркостью визуального ряда, богатой палитрой красок (стихотворения «Прелестная пора», «О, светлый голос, чуть печальный…»; картина «Усадьба. 1910-е»), деталями дорогих сердцу автора воспоминаний. Усадьба и в лирике Набокова, и в пейзажах Виноградова предстает в синтезе визуальных, кинестетических, осязательных образов (стихотворение «Домой»; картина «Летом»).

В докладе исполнителя проекта, аспиранта ИМЛИ РАН **П.А. Ворон *«Усадьба Мордвиновых как художественная коммуна»*** на примере имения Мордвиновых анализировалась философия усадьбы, базирующаяся на мифологических представлениях о рае, Аркадии, Золотом веке. Своеобразная художественная коммуна, созданная в с. Чернянка Таврической губернии в усадьбе графа Мордвинова, отражает общее стремление к идиллическому и «гомерическому» (по воспоминаниям Б. Лившица) сосуществованию группы художников (братья Бурлюки, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов) и поэтов, в частности – В. Хлебникова. Усадьба Мордвиновых становится не только центром русского футуризма и родиной литературной Гилеи, но и способствует созданию семиричного кода в творчестве В. Хлебникова, а также своеобразного «иконостаса» гостей Чернянки в портретах кисти М. Ларионова. Интерес к архаике, отменяющий линейное представление о времени, проявился в натюрмортах Н. Гончаровой и М. Ларионова той поры; именно здесь В. Хлебников начинает работу над числовой концепцией. В докладе выявлены элементы поэтики В. Хлебникова, обязанные своим появлением усадьбе Мордвиновых, а также сделана попытка проследить специфику мордвиновской «коммуны», отраженную в единстве философских временн*ы*х поисков и поисков эстетических, направленных на отражение «райского» коммунального творческого сосуществования в усадьбе Мордвиновых, которая становится почвой для одновременного произрастания футуристической живописи и поэзии.

Каждый из сделанных докладов вызвал вопросы, реплики и комментарии у слушателей. В прениях выступили: руководитель проекта **О.А. Богданова** (ИМЛИ РАН), основные исполнители проекта **Е.Е. Дмитриева** (ИМЛИ РАН), **М.В. Скороходов** (ИМЛИ РАН), молодые ученые – исполнители проекта **М.С. Акимова** (ИМЛИ РАН), **А.С. Акимова** (ИМЛИ РАН), **Н.В. Михаленко** (ИМЛИ РАН), друзья проекта **О.Н. Купцова** (МГУ), **А.В. Святославский** (МПГУ), **А.В. Марков** (РГГУ).

Мероприятие получило дополнительное освещение на сайте МГУ, а также «Текстура» и «Литературная афиша»:

<https://istina.msu.ru/conferences/179090860/>

<http://textura.club/lit-meroprijatija-12/>

<http://литературная-афиша.рф/offline_event/detail/9998.htm>