ГИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

GESAMTKUNSTWERK В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИКАХ XIX–XXI ВЕКОВ

30 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ 2026 ГОДА

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Научный совет РАН «История мировой культуры»,
комиссия по искусствоведению
Государственный институт искусствознания
Российская академия музыки им. Гнесиных
Российский институт театрального искусства – ГИТИС

Научный совет РАН
История мировой культуры

Российская академия музыки имени Гнесиных

ГИТИС

ПРОГРАММА / ДРАФТ

30 ОКТЯБРЯ

Государственный институт искусствознания
Зеркальный зал, библиотека, кинозал

10.00–10.20 Открытие

Пленарные чтения (три сессии):

10.20–12.00 **О ПОЛЬЗЕ СЛОВ** / теория – эстетика – художественный процесс

12.20–14.00 **И СЕМАНТИЧЕСКИХ СДВИГОВ** / перформанс, медийные и цифровые практики

15.00–17.00 **В ЭКРАННЫХ ИСКУССТВАХ** / искусство кино

17.30 «Броненосец Потемкин»: показ фильма в звуковом решении Романа Цыпышева
Представляют Наум Клейман и Сергей Уваров

31 ОКТЯБРЯ

10.00 Государственный институт искусствознания, Зеркальный зал
15.00 Российская академия музыки имени Гнесиных, Малый зал

Пленарные чтения (четыре сессии):

10.00–11.20 **ОБ ОПЕРНОМ ДЕЙСТВЕ** / опера: от подмостков до экрана

11.40–12.50 **И ПЛАСТИКЕ КАК МИСТЕРИИ** / балет: от классического танца до пластических шоу

15.00–16.45 **ГДЕ ПРОСТРАНСТВО – ЗВУК** / музыка: практика и теория

17.00–19.00: **А МУЗЫКА – СВЕТ** / музыка: синтетические опыты

13.00 Концерт-презентация: Восстановленная музыка к экспериментальным спектаклям Михаила Матюшина.
Исполнители: Студия Новой Музыки (скрипка, виолончель, фортепиано, декламация)
Представляет Сергей Уваров

01 НОЯБРЯ

Государственный институт искусствознания, Библиотека

Пленарные чтения (три сессии):

10.00–11.20 **ПРОСТРАНСТВА ИДЕЙ И ПРЕДМЕТОВ** / архитектура и дизайн

11.40–13.30 **В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ** / архитектура и оформление театров

15.00–17.00 **ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ФЕЕРИЙ** / рецепции практик авангарда

14.00 Концерт-презентация:
«Желтый звук». Фома Гартман. Исполняет Феодосия Миронова. Представляет Константин Дудаков-Кашуро
19.00 «Желтый звук». Кандинский / Шнитке
Спектакль Театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова
Новая сцена учебного театра ГИТИС: ул. Академика Пилюгина, д. 2, станция метро «Новые Черемушки»

02 НОЯБРЯ

Государственный институт искусствознания, Библиотека

11.00 – 13.00 Заключительный круглый стол
«Gesamtkunstwerk: исследования и современные социокультурные, экспозиционные и творческие практики»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

30 ОКТЯБРЯ

Государственный институт искусствознания
Зеркальный зал, библиотека, кинозал

10.00–10.20 Открытие конференции / пришествия

Михаил Борисович Пиотровский
Генеральный директор Государственного Эрмитажа; председатель Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме Российской академии наук; действительный член РАН, доктор исторических наук

Наталия Владимировна Сиповская
директор Государственного института искусствознания; председатель комиссии по искусствоведению Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме Российской академии наук; доктор искусствоведения

10.20–12.00 Сессия первая:

О ПОЛЬЗЕ СЛОВ / теория – эстетика – художественный процесс

Модератор – Наталия Владимировна Сиповская
директор Государственного института искусствознания, доктор искусствоведения

10.20
Красимира Любеновна Лукичева / Krasimira Loukitcheva
Государственный институт искусствознания; старший научный сотрудник сектора классического искусства Запада, кандидат искусствоведения, доцент
Синтез искусств и Gesamtkunstwerk: проблема расхождения / совпадения смысловых и функциональных границ / Synthesis of the Arts and Gesamtkunstwerk: The Problem of Divergence and Convergence of Semantic and Functional Boundaries
Ключевые слова: Gesamtkunstwerk, синтез искусств, Новое время, XIX век, эстетическое/сакральное, Вагнер, Баухауз / *Key words*: Gesamtkunstwerk, synthesis of the arts, Modern Era, 19th century, aesthetic/sacred, Wagner, Bauhaus

10.40
Игорь Вадимович Кондаков / Igor Kondakov
Российский государственный гуманитарный университет, кафедра истории и теории культуры факультета культурологии; профессор; Государственный институт искусствознания, сектор художественных проблем массмедиа; ведущий научный сотрудник; доктор философских и кандидат филологических наук
Русский Gesamtkunstwerk. Эволюция теоретических обоснований / Russian Gesamtkunstwerk. Evolution of theoretical foundations
Ключевые слова: синэстетизм, дягилевский балет, храмовое действо, звукозрительный монтаж, соцреалистический канон, семиосфера, мультимедийный проект / *Key words*: synesthetism, ballet, temple ritual, sound-visual montage, socialist-realist canon, semiosphere, multimedia project

11.00
Ирина Анатольевна Едошина / Irina Edoshina
Костромской государственный университет, профессор кафедры истории, философии и социальных технологий; доктор культурологии
Концепт Gesamtkunstwerk: теория и практика (Р. Вагнер, П. Муратов, П. Флоренский) / Concept of «Gesamtkunstwerk»: Theory and Practice (R. Wagner, P. Muratov, P. Florensky)
Ключевые слова: концепт, Gesamtkunstwerk, синтез искусств, действо, бытие / *Key words*: Concept, Gesamtkunstwerk, synthesis of the arts, performance, being

11.20
Иван Дмитриевич Чечот / Ivan Czeczot
Российский институт истории искусств; заведующий сектором изобразительных искусств и архитектуры, кандидат искусствоведения
Формы проявления и осуществления единства искусства, рассмотренные теоретически и исторически; их судьба в пост-современности / The forms of expression of the unity of art, considered theoretically and historically, and their function in postmodernism
Ключевые слова: искусство как целое, ансамбль, целостность произведения и стиля, отмена целого, контекстуальный подход, автоматическое достижение «гезамткунстверка» в постсовременном искусстве, истоловываемом как открытая система / *Key words*: art as the entirety, an ensemble, the integrity of a work of art and its style, the dissolution of the whole, a contextual approach, the automatic realization of a Gesamtkunstwerk in postmodern art – interpreted here as an open system

11.40
Дискуссия

12.00
Кофе-пауза

12.20–14.00 Сессия вторая:

И СЕМАНТИЧЕСКИХ СДВИГОВ / перформанс, медийные и цифровые практики

Модератор – Екатерина Викторовна Сальникова
Государственный институт искусствознания, заведующая сектором художественных проблем массмедиа; доктор культурологии, кандидат искусствоведения

12.20
Полина Юрьевна Цветкова / Polina Tsvetkova
Российский институт театрального искусства – ГИТИС; доцент, кандидат искусствоведения
Жанровый синтез в «Мистерии на конец времени» К. Орфа: от архаического ритуала к современному перформансу / Genre synthesis in Carl Orff's Mystery at the end of time: from archaic ritual to contemporary performance
Ключевые слова: синтез искусств, тотальный театр, иммерсивный спектакль, Карл Орф, мистерия / *Key words*: Synthesis of the arts, total theatre, Immersive performance, Carl Orff, Mystery

12.40
Елена Васильевна Кисеева / Elena Kiseeva
Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета, Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова; доктор искусствоведения, профессор
Синтез музыки и архитектурного пространства в Site-specific перформансе / The synthesis of music and architectural space in site-specific performance art
Ключевые слова: музыка и архитектура, художественный синтез, перформанс, пространственная композиция / *Key words*: music and architecture, artistic synthesis, performance art, spatial composition

12.20
Алёна Владимировна Григораш / Alena Grigorash
Институт изящных искусств Московского педагогического государственного университета, доцент кафедры декоративного искусства и художественных ремесел
Тоска по Gesamtkunstwerk в постцифровую эпоху: от «выставочного искусства» и тотальных инсталляций к партиципации и медиаискусству / Longing for the Gesamtkunstwerkx in the Post-Digital Era: from "exhibition art" and total installations to participatory and media Art
Ключевые слова: гезамткунстверк, постцифровая эра, тотальная инсталляция, перформанс, иммерсивность, партиципация, медиаарт / *Key words*: Gesamtkunstwerk, post-digital era, total installation, performance, Immersion, participatory art, media art

13.20
Татьяна Евгеньевна Фадеева / Tatiana Fadeeva
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет креативных индустрий, Школа дизайна; доктор искусствоведения, доцент
Александра Дмитриевна Першеева / Alexandra Persheeva
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет креативных индустрий, Школа дизайна; кандидат искусствоведения, доцент
От единого произведения к распределенной ситуации: Gesamtkunstwerk в медиаискусстве / From a unified art piece to a distributed situation: Gesamtkunstwerk in media art
Ключевые слова: Gesamtkunstwerk; современное искусство; экранные искусства; медиаискусство; пространство; интерактивное искусство; зритель / *Key words*: Gesamtkunstwerk; contemporary art; media art; moving image; space; interactive art; viewer

13.40
Марина Григорьевна Раку / Marina G. Raku
Государственный институт искусствознания, ведущий научный сотрудник сектора истории музыки; доктор искусствоведения
Советский звуковой кинематограф как преемник Вагнеровского Gesamtkunstwerk: роль музыкальной компоненты / Soviet Sound Cinema as a Successor to Wagner's Gesamtkunstwerk: the Role of the Musical Component
Ключевые слова: музыка советского кинематографа 1930-х – 1940-х годов, вагнеровские контексты советской культуры, скрябинизм, Дзига Вертов, документальный фильм «Симфония Донбасса», Михаил Цехановский. фильм «Пасифик 231», Сергей Эйзенштейн, Сергей Прокофьев, художественный фильм «Иван Грозный» / *Key words*: Music of Soviet cinema of the 1930s–1940s, Wagnerian contexts of Soviet culture, Scriabinism, Dziga Vertov, the documentary film «Symphony of Donbass», Mikhail Tsekhanovsky's film «Pacific 231», Sergei Eisenstein, Sergei Prokofiev, the feature film «Ivan the Terrible»

14.00–14.15
Дискуссия

14.15
Обед

15.00–17.00 Сессия третья:

В ЭКРАННЫХ ИСКУССТВАХ / искусство кино

Модератор – Денис Георгиевич Вирен
Государственный институт искусствознания, заведующий сектором современного искусства Запада; кандидат философских наук

15.00
Екатерина Викторовна Сальникова / Ekaterina V. Salnikova
Государственный институт искусствознания, заведующая Сектором художественных проблем массмедиа; доктор культурологии, кандидат искусствоведения
К истории взаимодействия искусств. Кино как реакция на «эпоху Gesamtkunstwerk» / On the history of art interaction. Cinema as a reaction to the «Gesamtkunstwerk era»
Ключевые слова: ритуал, зрелище, кинематограф, повседневная культура, агональность, придворный театр, площадной театр, Эйдофузикон, занавес, актер, маска, литературная основа, декорация, натура, эстетизм, документальность, достоверность / *Key words*: ritual, spectacle, cinema, everyday culture, agonality, court theater, open air theatre, Eidophusikon, curtain, actor, mask, literary basis, artist, costume, scenery, nature, documentality, authenticity

15.20
Николай Анатольевич Изволов / Nikolai Izvolov
Государственный институт искусствознания, старший научный сотрудник сектора художественных проблем массмедиа; кандидат искусствоведения
Соединение «немого» кинематографа с музыкой, как главным акустическим феноменом / The combination of «silent» cinema with music as the main acoustic phenomenon
Ключевые слова: немое кино, фотография, визуальный образ, движущееся изображение, звук, акустический феномен, музыка, декламация, симфоническое произведение, шум / *Key words*: silent cinema, photography, visual image, moving image, sound, acoustic phenomenon, music, recitation, symphonic composition, noise

15.40
Виолетта Дмитриевна Эвальё / Violetta D. Evallyo
Государственный институт искусствознания, старший научный сотрудник сектора художественных проблем массмедиа; кандидат культурологии
Киноформа Питера Гринуэя: от синтеза искусств к утрате целостности / Peter Greenaway's Film Form: From the Gesamtkunstwerk to the Loss of Wholeness
Ключевые слова: Гринуэй, Чемоданы Тульса Люпера, метанарратив, полиэкран, истощение формы, избыточность / *Key words*: Greenaway, The Tulse Luper Suitcases, metanarrative, split-screen, photography, exhaustion of form, redundancy

16.00
Даниил Дмитриевич Смолев / Daniil D. Smolev
Государственный институт искусствознания, старший научный сотрудник сектора современного искусства Запада; кандидат философских наук
Киноэкфрасис как форма интермедиального синтеза / Cinematic ekphrasis as a Form of Intermedial Synthesis
Ключевые слова: экфрасис, tableaux vivants, ожившие картины, интермедиальность, айтрекинг / *Key words*: ekphrasis, tableaux vivants, living pictures, intermediality, eye-tracking

16.20
Артем Николаевич Зорин / Artem Zorin
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, профессор кафедры общего литературоведения и журналистики; Московский физико-технический институт, профессор Учебно-научного центра гуманитарных и социальных дисциплин; доктор филологических наук
Вагнеровский метатекст в творческих системах современных режиссеров (фон Триер, Михалков, Тарантино) / The Wagnerian Metatext in the Creative Systems of Contemporary Directors (von Trier, Mikhalkov, Tarantino)
Ключевые слова: Рихард Вагнер, опера, авторский кинематограф, Ларс фон Триер, Никита Михалков, Квентин Тарантино / *Key words*: Richard Wagner, opera, auteur cinema, Lars von Trier, Nikita Mikhalkov, Quentin Tarantino

16.40–17.00
Дискуссия

17.00
Кофе-пауза

17.30
«Броненосец Потемкин»:
показ фильма в звуковом решении Романа Цыпышева
Представляют Наум Клейман и Сергей Уваров

31 ОКТЯБРЯ

10.00 Государственный институт искусствознания, Зеркальный зал
15.00 Российская академия музыки имени Гнесиных, Малый зал

10.00–11.20 Сессия четвертая:

ОБ ОПЕРНОМ ДЕЙСТВЕ / опера: от подмостков до экрана

Модератор – Владислав Васильевич Иванов
Государственный институт искусствознания, заведующий сектором театра; доктор искусствоведения

10.00
Ирина Петровна Сусидко / Irina Susidko
Государственный институт искусствознания, ведущий научный сотрудник сектора классического искусства Запада; Российская академия музыки имени Гнесиных, заведующая кафедрой аналитического музыкознания; руководитель Научно-творческого центра по изучению проблем музыкального театра; доктор искусствоведения, профессор
«Gesamtkunstwerk» в барочной итальянской опере / «Gesamtkunstwerk» in Baroque Italian Opera
Ключевые слова: синтез искусств, итальянская опера XVII–XVIII веков, современные интерпретации старинной музыки / *Key words*: synthesis of the arts, 17th–18th-century Italian opera, contemporary interpretations of early music

10.20
Диана Ракиповна Биккулова / Diana Bikkulova
Российский институт театрального искусства – ГИТИС, ученый секретарь, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра; кандидат искусствоведения
Постановки опер Р. Вагнера в Театре музыкальной драмы И.М. Лапицкого / Productions of R. Wagner's operas at the I.M. Lapitsky Theatre of Musical Drama
Ключевые слова: Р. Вагнер, Театр музыкальной драмы, И.М. Лапицкий, «Парсифаль», «Нюрнбергские мейстерзингеры», музыкальная драма, оперная режиссура / *Key words*: R. Wagner, Theatre of Musical Drama, I.M. Lapitsky, «Parsifal», «Nuremberg Meistersingers», musical drama, opera directing

10.40
Карина Левоновна Мелик-Пашаева / Karina L. Melik-Pashaeva
Российская академия театрального искусства – ГИТИС, зав. кафедрой истории и теории музыки и музыкально-сценических искусств; кандидат искусствоведения, профессор
О некоторых особенностях оперы на экране / On several peculiarities of opera on screen
Ключевые слова: опера на экране, спектакль, режиссерский замысел, «Пиковая дама», П.И. Чайковский / *Key words*: opera on screen, staging, director's vision, «Queen of Spades», P.I. Tchaikovsky

11.00
Мария Александровна Пальшкова / Maria Palshkova
Научно-исследовательский институт киноискусства и кинообразования ВГИКа, старший научный сотрудник
Толстовский подтекст как элемент полифонии в «Невинном» Лукино Висконти: диалог литературы, оперы и кинематографа / The Tolstoyan Subtext as an Element of Polyphony in Luchino Visconti's «L'innocente»: A Dialogue Between Literature, Opera, and Cinema
Ключевые слова: Лукино Висконти; фильм «Невинный»; рецепция русской литературы; Gesamtkunstwerk; Габриэле Д'Аннунцио; полифония; опера в кино / *Key words*: Luchino Visconti; «L'innocente»; Reception of Russian literature; Gesamtkunstwerk; Gabriele D'Annunzio; Polyphony; Opera in cinema

11.20–11.30
Дискуссия

11.30
Кофе-пауза

11.40–12.50 Сессия пятая:

И ПЛАСТИКЕ КАК МИСТЕРИИ / балет: от классического танца до пластических шоу

Модератор – Марина Григорьевна Раку
Государственный институт искусствознания, ведущий научный сотрудник сектора истории музыки; доктор искусствоведения

11.40
Андрей Сергеевич Галкин / Andrey Galkin
Государственный институт искусствознания, старший научный сотрудник сектора театра; кандидат искусствоведения
«Испытание Дамиса» А.К. Глазунова – М.И. Петипа – «академический» прото-Gesamtkunstwerk / «Les Ruses d'amour» by A.K. Glazunov and M.I. Petipa – the «academic» proto Gesamtkunstwerk
Ключевые слова: Балет, академизм, Gesamtkunstwerk, «Испытание Дамиса», А.К. Глазунов, М.И. Петипа / *Key words*: Ballet, academism, Gesamtkunstwerk, «Les Ruses d'amour», A.K. Glazunov, M.I. Petipa

12.00
Ольга Валерьевна Собакина / Olga V. Sobakina
Государственный институт искусствознания, ведущий научный сотрудник сектора теории музыки; доктор искусствоведения
Балет Кароля Шимановского «Харнаси» («Harnasie»): Gesamtkunstwerk как репрезентация национального искусства / Karol Szymanowski's Ballet «Harnasie»: Gesamtkunstwerk as a Representation of National Art
Ключевые слова: Кароль Шимановский, Станислав Виткевич, польская музыка, «Харнаси», балет / *Key words*: Karol Szymanowski, Stanisław Witkiewicz, Polish music, ballet, «Harnasie»

12.20
Ольга Анатольевна Скрынникова / Olga Skrynnikova
Воронежский государственный институт искусств, зав. кафедрой истории музыки; кандидат искусствоведения, профессор
Балет Кристал Пайт «Времена года. Канон» в ракурсе идей Gesamtkunstwerk / The ballet «The Seasons' Canon» by Crystal Pite from the perspective concept of the Gesamtkunstwerk
Ключевые слова: Кристал Пайт, «Времена года. Канон», Макс Рихтер, современная хореография, пластика контактного взаимодействия, синтез искусств / *Key words*: Crystal Pite, «The Sesons. Canon», Max Richter, contemporary dance, contact interaction between dancers, Gesamkunstwerk, synthesis of arts

12.40
Сергей Алексеевич Уваров / Sergey Uvarov
Музей петербургского авангарда (Дом М.В. Матюшина), научный сотрудник; Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского; руководитель Научно-творческого Центра киномузыки; кандидат искусствоведения
Экспериментальные спектакли Михаила Матюшина: от обнаружения источников к научной реконструкции / Experimental performances by Mikhail Matyushin: from the discovery of sources to scientific reconstruction
Ключевые слова: русский авангард, синестезия, Михаил Матюшин, Елена Гуро, реконструкция, экспериментальный театр / *Key words*: Russian avant garde, synesthesia, Mikhail Matyushin, Elena Guro, reconstruction, experimental theatre

13.00
Государственный институт искусствознания, Зеркальный зал
Концерт-презентация:
Восстановленная музыка к экспериментальным спектаклям Михаила Матюшина
Представляет С. Уваров.
Исполнители: Студия Новой Музыки (скрипка, виолончель, фортепиано, декламация)

14.00
Обед

15.00–16.45
Российская академия музыки имени Гнесиных, Малый зал
Сессия шестая:

ГДЕ ПРОСТРАНСТВО – ЗВУК / музыка: практика и теория

Модератор – Юлия Ивановна Агишева / Yulia IAgisheva
Российская академия музыки имени Гнесиных, хаведующая кафедрой музыкальной журналистики; кандидат искусствоведения, доцент

15.00
Дмитрий Владимирович Беляк / Dmitrii Beliak
Российская академия музыки имени Гнесиных, доцент кафедры педагогики и методики, руководитель научно-издательского центра; кандидат искусствоведения
Gesamtkunstwerk и категория симфонизма / Gesamtkunstwerk and the Category of Symphonic Process
Ключевые слова: Gesamtkunstwerk; симфонизм; Р. Вагнер; музыкальный язык; системность; целостность / *Key words*: symphonism; R. Wagner; musical language; systematic nature; integrity

15.20
Елена Владимировна Ровенко / Elena Rovenko
Консерватория имени Рахманинова в Париже (онлайн)
L'épopée musicale как воплощение l'art total в концепции Венсана д'Энди / L'épopée musicale as an Embodiment of l'art total in Vincent d'Indy's Thought
Ключевые слова: Венсан д'Энди, L'épopée musicale, французский вагнеризм, «Кольцо нибелунга», «La légende de Saint Christophe» / *Key words*: Vincent d'Indy, l'épopée musicale, French Wagnerism, «Der Ring des Nibelungen», «La légende de Saint Christophe»

15.40
Евгений Андреевич Климин / Evgeniy Klimin
Российский институт театрального искусства – ГИТИС, преподаватель; кандидат искусствоведения
Цифровое моделирование искривлённых звуковых пространств: опыт Лаборатории электронной и компьютерной музыки Санкт-Петербургской консерватории (1994–1995) / Digital modeling of distorted sound spaces: early experiments at the St. Petersburg Conservatory's Electronic and Computer Music Laboratory (1994–95)
Ключевые слова: Пьер Булез, Михаил Заливадный, искривленные звуковые пространства, espaces courbes, компьютерная музыка / *Key words*: Pierre Boulez, Michail Zalivadniy, distorted sound spaces, espaces courbes, computer music

16.00
Ирина Вячеславовна Севастьянова / Irina Sevastianova
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского; научный сотрудник Научно-творческого центра электроакустической музыки
Татьяна Олеговна Яковлева / Tatiana Yakovleva
Российская академия музыки имени Гнесиных, старший преподаватель кафедры менеджмента музыкального искусства; менеджер НТЦ современной музыки
Роль исполнителя в концертных мультимедийных произведениях / The Role of the Performer in Concert Multimedia Works
Исполнение Трио Дарьи Маминовой «Sehen» для трех аккордеонов
Ключевые слова: мультимедийная композиция, перформативность, постмедиальность, жест, видео, исполнитель / *Key words*: multimedia work, performativity, post-medium condition, gesture, video, performer

16.30
Дискуссия

16.45
Кофе-пауза

17.00–19.00 Сессия шестая:

А МУЗЫКА – СВЕТ / музыка: синтетические опыты

Модератор – Юлия Ивановна Агишева
Российская академия музыки имени Гнесиных, заведующая кафедрой музыкальной журналистики; кандидат искусствоведения, доцент

17.00
Ольга Михайловна Щедрина / Olga Shchedrina
Российский государственный гуманитарный университет, преподаватель кафедры социокультурных практик и коммуникаций, научный сотрудник Учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени факультета культурологии
«Нуратар» Мэри Хэллок-Гринволт и «Lumia» Томаса Уилфрэда: Gesamtkunstwerk и автономия светового искусства / Mary Hallock-Greenewalt's «Nourathar» and Thomas Wilfred's «Lumia»: Gesamtkunstwerk and the Autonomy of Light Art
Ключевые слова: световое искусство, свет как медиум, Мэри Хэллок-Гринволт, Томас Уилфрэд, технологическое искусство / *Key words*: Light Art, Light as a Medium, Mary Hallock-Greenewalt, Thomas Wilfred, Technological Art

17.20
Татьяна Владимировна Цареградская / Tatiana Tsaregradskaya
Государственный институт искусствознания, ведущий научный сотрудник сектора теории музыки; Российская академия музыки имени Гнесиных; профессор, доктор искусствоведения
Идея Gesamtkunstwerk'а в творческом наследии Карлхайнца Штокхаузена: от Originale к Licht / The idea of Gesamtkunstwerk in Karlheinz Stockhausen`s creative legacy: from Originale to Licht
Ключевые слова: европейский музыкальный авангард XX – XXI века, основные идеи музыкального театра К. Штокхаузена, эволюция от «Originale» к «Licht» / *Key words*: XX–XXI century European musical avant-garde, the main ideas of Karlheinz Stockhausen`s music theatre, evolution from «Originale» to «Licht»

17.40
Роман Александрович Насонов / Roman Nasonov
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, доцент кафедры истории зарубежной музыки; кандидат искусствоведения
«Mittwoch aus Licht»: услышать мир заново / «Mittwoch aus Licht»: Hearing the World Anew
Ключевые слова: эзотерический нигилизм, Штокхаузен, Кейдж, музыкальный футуризм, множественность языков, инструментальное и электроакустическое моделирование, Люцикамель, суперформула LICHT / *Key words*: esoteric nihilism, Stockhausen, Cage, futurism in music, plurality of languages, instrumental and electroacoustic modeling, Lucicamel, the LICHT superformula

18.00
Константин Владимирович Зенкин / Konstantin Zenkin
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, проректор по научной работе; доктор искусствоведения, профессор
«Свет» К. Штокхаузена: от мистериального Gesamtkunstwerk к мультиполифонии музыкального мира / K. Stockhausen's «Licht»: From a Mysterial Gesamtkunstwerk to the Multipolyphony of a Musical World
Ключевые слова: синтез искусств, авангард, мистерия, «Свет» Штокхаузена, музыкальное время и пространство, мультиполифония / *Key words*: synthesis of the arts, avant-garde, mystery, Stockhausen's «Light», musical time and space, multipolyphony

18.30
Илья Александрович Мелихов / Ilia A. Melikhov
Российская академия музыки имени Гнесиных, доцент кафедры ударных инструментов; кандидат искусствоведения
От звука к действию: театрализация исполнительского пространства в музыке для ансамбля ударных инструментов Небойши Живковича / From Sound to Action: The Theatricalization of Performance Space in Nebojša Živković's Music for Percussion Ensemble Исполнение композиции Небойши Живковича
Ключевые слова: Небойша Живкович, «Между днем и ночью», ансамбль ударных инструментов, музыкальная театрализация, Gesamtkunstwerk / *Key words*: Nebojša Živković, «Between Day and Night», percussion ensemble, musical theatricalization, Gesamtkunstwerk, performance practice.

1 НОЯБРЯ

Государственный институт искусствознания, Библиотека

10.00–11.20 Сессия восьмая:

ПРОСТРАНСТВА ИДЕЙ И ПРЕДМЕТОВ / архитектура и дизайн

Модератор – Наталия Владимировна Сиповская
директор Государственного института искусствознания; доктор искусствоведения

10.00
Игорь Николаевич Духан / Igor Dukhan
Белорусский государственный университет, зав. кафедрой искусств и средового дизайна; доктор философских наук, кандидат архитектуры, профессор
Идеальный город как Gesamtkunstwerk / The ideal city as a Gesamtkunstwerk
Ключевые слова: идеальный город, благо, «Государство» Платона, Сфорцинда Филарете, город модернизма / *Key words*: The ideal city, Plato's «Republic», Filarete's «Sforzinda», the city of modernism

10.20
Михайл Олегович Дединкин / Mikhail Dedinkin
Государственный Эрмитаж, заведующий Отделом западноевропейского изобразительного искусства; кандидат искусствоведения
Музыка сопровождает человека от рождения до смерти. Неосуществленный проект Михая Зичи / Music accompanies a man from birth to death. An unrealized project by Mihály Zichy
Ключевые слова: Михай Зичи, архитектура симфонических залов, демократизация искусства / *Key words*: Mihály Zichy, architecture of symphony halls, democratization of art

10.40
Александр Николаевич Лаврентьев / Alexander Lavrentiev
Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова, и.о. проректора по научной и международной работе; доктор искусствоведения, профессор
Евгений Васильевич Жердев / Evgeniy Zherdev
Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова, кафедра промышленного дизайна; доктор искусствоведения, профессор
Авангардные практики начала XX века в контексте синергии художественного творчества в дизайне / Avant-garde practices of the early 20th century in the context of the synergy of artistic creativity in design
Ключевые слова: авангардные практики, модернизм, художественное творчество, синтез, синергия, проектное мышление, конструктивизм, Баухауз, ВХУТЕМАС / *Key words*: avant-garde practices, modernism, artistic creativity, synthesis, synergy, design object, constructivism, Bauhaus, VKHUTEMAS

11.00
Дискуссия

11.10
Кофе-пауза

11.20–13.30 Сессия девятая:

В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ / архитектура и оформление театров

Модератор – Александр Сергеевич Преображенский
Государственный институт искусствознания, заместитель директора по научной работе, кандидат искусствоведения; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, кафедра истории отечественного искусства, доцент; кандидат искусствоведения

11.20
Жанна Валерьевна Панова / Zhanna Panova
Российский институт театрального искусства – ГИТИС, доцент кафедры истории и теории музыки и музыкально-сценических искусств; кандидат искусствоведения, доцент
Гётеанум Рудольфа Штайнера как пространство Gesamtkunstwerk / Rudolf Steiner's Goetheanum as a Gesamtkunstwerk space
Ключевые слова: Гётеанум, Р. Штайнер, эвритмия, Gesamtkunstwerk / *Key words*: Goetheanum, R. Steiner, eurythmy, Gesamtkunstwerk

11.40
Екатерина Антоновна Шорбан / Ekaterina Shordan
Государственный институт искусствознания, ведущий научный сотрудник сектора свода памятников архитектуры и монументального искусства; кандидат искусствоведения
Синтез искусств в советской архитектуре 1920-х – начала 1930-х годов. Живскульптарх / Gesamptkunstwerk and the Soviet architecture of 1920s – first half of 1930s. Jivskulptarh Association
Ключевые слова: архитектура, скульптура, живопись, русский авангард, театр / *Key words*: Architecture, Sculpture, Painting, Russian Avant-garde, Theater

12.00
Ольга Викторовна Колганова / Olga Kolganova
Российский институт истории искусств, научный сотрудник сектора инструментоведения; кандидат искусствоведения
Проекты зданий синтеза искусств отечественных композиторов и художников 1910-х – 1960-х годов: от рисунка к макету и 3D-визуализации / Projects of art synthesis buildings by Russian artists and composers of the 1910s and 1960s: from drawing to layout and 3D visualization (с демонстрацией 3D-визуализаций и фотомакетов, выполненных в рамках проекта)
Ключевые слова: А. Скрябин, В. Кандинский, И. Вышнеградский, Г. Гидони, С. Зорин, Ф. Юрьев, Б. Галеев / *Key words*: A. Scriabin, W. Kandinsky, I. Wyschnegradsky, G. Gidoni, S. Zorin, F. Yuryev, B. Galeev

12.40
Светлана Михайловна Грачева / Svetlana Grachewa
Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, декан факультета теории и истории искусств, профессор кафедры русского искусства; доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент Российской академии художеств
Роль сценографии в современных оперных постановках Мариинского театра. Проблема синтеза искусств / The role of scenography in contemporary opera productions at the Mariinsky Theatre. The problem of the synthesis of arts
Ключевые слова: современная сценография, опера, синтез искусств, Мариинский театр, театрально-декорационное искусство, синестезия / *Key words*: contemporary stage design, opera, synthesis of the arts, the Mariinsky Theatre, theatrical and decorative art, synesthesia

13.10
Дискуссия

13.20
Кофе-пауза

13.30
Концерт-презентация: «Желтый звук». Фома Гартман
Исполняет Феодосия Миронова.
Представляет Константин Дудаков-Кашуро

14.30
Обед

15.00–17.00 Сессия десятая:

ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ФЕЕРИЙ / рецепции практик авангарда

Модератор – Григорий Анатольевич Заславский
Российский институт театрального искусства – ГИТИС; кандидат филологических наук, профессор

15.00
Елена Васильевна Шахматова / Elena Shakhmatova
Российский институт театрального искусства – ГИТИС, начальник научного отдела; профессор кафедры ИФЛИ; доктор философских наук, кандидат искусствоведения
Эсхатологическая эстетика русского авангарда в «Желтом звуке» Кандинского / Eschatological Aesthetics of the Russian Avant-Garde in Kandinsky's «The Yellow Sound»
Ключевые слова: эсхатологическая эстетика, русский авангард, «Желтый звук», В. Кандинский, синтез искусств, синестезия / *Key words*: eschatological aesthetics, Russian avant-garde, «The Yellow Sound», Wassily Kandinsky, synthesis of arts, synesthesia

15.20
Анастасия Георгиевна Охошина / Anastasia Ohoshina
Российский государственный гуманитарный университет, преподаватель
Понятие музыкальной формы в контексте авангардного проекта жизнестроения 1920-х годов / The concept of musical form in the context of the avant-garde project of life-building in the 1920s
Ключевые слова: музыкальная форма, советский авангард, жизнестроение, художественный эксперимент, синтез искусств, музыкальная культура 1920-х / *Key words*: musical form, Soviet avant-garde, life-building, artistic experiment, synthesis of the arts, musical culture of the 1920s

15.40
Елена Вермайер / Elena Wehrmeyer
независимый исследователь (ФРГ); кандидат искусствоведения
Футуристический Gesamtkunstwerk как феномен коллективного творчества / The Futurist Gesamtkunstwerk as a Phenomenon of Collective Creativity
Ключевые слова: футуризм, коллективное творчество, театр, «Авиатор Дро», «Победа над солнцем», «Парад» / *Key words*: futurism, collective creativity, theatre, «L'Aviatore Dro», «Victory over the Sun», «Parade»

16.00
Василиса Александровна Шарифуллина / Vasilisa Sharifullina
Государственный музей истории Санкт-Петербурга, хранитель музейных предметов фонда декоративно-прикладного искусства; аспирантка Школы искусств и культурного наследия Европейского университета (СПб.)
Matyushin-machine. Опыт интерпретации практик органической школы / Matyushin-machine. The experience of interpreting the practices of the organic school
Ключевые слова: Matyushin-machine; органическая школа; психофизиология; дополнительные цвета; интерактивность; кроссмодальное соответствие; видео-перформанс / *Key words*: Matyushin-machine; organic school; psychophysiology; complementary colors; interactivity; cross-modal correspondence; video performance

16.20
Полина Вячеславовна Хорихина / Polina Khorikhina
Государственный институт искусствознания, соискатель на секторе искусства стран Центральной Европы
«Тотальный антитеатр Дада» в перцепции постмодернизма: Электротеатр Станиславский и Фольксбюне / «Dada's Total Anti-Theatre» as Perceived by Postmodernism: Electrotheatre Stanislavsky and Volksbühne
Ключевые слова: дадаизм, сценография авангарда, постдраматический театр, Борис Юхананов, Франк Касторф, Электротеатр Станиславский, Фольксбюне / *Key words*: Dadaism, avant-garde scenography, post-dramatic theatre, Boris Yukhananov, Frank Castorf, Electrotheatre Stanislavsky, Volksbühne

16.40
Дискуссия

17.00
Кофе-пауза

19.00
«Желтый звук». Кандинский / Шнитке
Спектакль Театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Новая сцена учебного театра ГИТИС (ул. Академика Пилюгина, д. 2, станция метро «Новые Черемушки»)

2 НОЯБРЯ

Государственный институт искусствознания, Библиотека

11.00–13.00
Заключительный круглый стол
«Gesamtkunstwerk: исследования и современные социокультурные, экспозиционные и творческие практики»

Модератор – Наталия Владимировна Сиповская
директор Государственного института искусствознания; доктор искусствоведения

С сообщениями выступят:

Георгий Алексеевич Орлов-Давыдовский / Georgy A. Orlov-Davydovskii
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», преподаватель Школы дизайна; Российская международная академия туризма, преподаватель
Синтез ситуаций: экскурсионные перформативные практики как отказ от идеи тотального искусства (на примере перформанса экскурсии Московской Шумовой Мануфактуры в рамках «Шухов.фест») / Synthesis of situations: excursion performative practices as a refusal of the idea of total art (by the example of the excursion-performance by the Moscow Noise Manufactory with «Shukhov.fest» (онлайн)

Мария Александровна Бурганова / Maria A. Burganova
Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова, зав. кафедрой монументально-декоративной скульптуры; доктор искусствоведения, профессор
Музей «Дом Бурганова» как Gesamtkunstwerk» / «The Burganov House Museum» as a Gesamtkunstwerk

Алексей Кострома / Alexei Kostroma
художник, теоретик, исследователь. С начала 1990-х годов разрабатывает художественную концепцию «Органический путь», основанную на исследовании взаимосвязи природных и социальных закономерностей. В 2016 году дает ее окончательное определение: «Органический путь – путь познания единства смыслов» («Organic Way is a way of knowing the unity of meanings»)
М.В. Матюшин: опыты, изучения, реконструкции, проекции: первый русский перформанс М.В. Матюшина «Рождение света, цвета и объема» (1922–1923) как актуальное искусство / M.V. Matyushin: Experiments, Studies, Reconstructions, Projections: M.V. Matyushin's performance piece «The Birth of Light, Color, and Volume as contemporary art» (1922–1923) (онлайн)

Сергей Терентьев / Sergey S. Terentyev
музыковед; куратор музыкальных проектов, преподаватель кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
Выставочно-концертные проекты «Неочевидные пересечения» из практики музея Анатолия Зверева (пространств AZ/ART) / «Non-Obvious Intersections»: exhibition and concert projects from the practice of the Anatoly Zverev Museum (AZ/ART spaces).

Антон Каретников / Anton Karetnikov
исполнительный директор Фонда Николая Каретникова; куратор и продюсер культурных проектов
Музыка как «сверхискусство»: идеи музыкального авангарда и сверхвоздействие через мультимедиа как инструмент объединения массовой и академической аудитории. Новая технологическая реальность в концертных практиках арены «Сфера» в Лас-Вегасе / Music as a «super-art»: the concepts of the musical avant-garde and the use of «super-impact» through multimedia as a means to bridge the gap between mass and academic audiences. A new technological reality as seen in the concert practices at the «Sphere» arena in Las Vegas

В обсуждении участвуют спикеры и гости конференции.

Регламент Круглого стола: выступление – 10 минут,
слово в обсуждении – 5 минут

Стендовые доклады:

Го Цзянин
Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова, аспирант третьего года обучения
Мечта о тотальности и ее трещины: идея и парадокс «тотального произведения искусства» в художественной практике XIX–XXI веков / The Dream of Totality and Its Fissures: The Idea and Paradox of the «Total Work of Art» in Artistic Practice from the 19th to the 21st Century
Ключевые слова: тотальное произведение искусства; Вагнер; Гропиус; Бойс; иммерсивное искусство; парадокс тотальности / *Key words*: Gesamtkunstwerk (total work of art), Wagner, Gropius, Beuys, immersive art, the paradox of totality

Дарья Александровна Гудкова
независимый исследователь
«Любовь, смерть и роботы» как Gesamtkunstwerk: синтез искусств в эпоху фрагментарности/ «Love, Death & Robots» as a Gesamtkunstwerk: the synthesis of arts in an era of fragmentation
Ключевые слова: Gesamtkunstwerk, сериальная культура, анимация, медиафилософия, философия искусства / *Key words*: Gesamtkunstwerk, serial culture, animation, media philosophy, philosophy of art

Е Бокай
Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова, аспирант
Синтез света, тела и пространства: практика Gesamtkunstwerk в театральном творчестве Павла Челищева / The Synthesis of Light, Body, and Space: The Practice of Gesamtkunstwerk in the Theatrical Work of Pavel Tchelitchew
Ключевые слова: Павел Челищев; Gesamtkunstwerk; синтез искусств; сценография; свет; тело; сценическое пространство / *Key words*: Pavel Tchelitchew, Gesamtkunstwerk, synthesis of the arts, scenography, light, body, stage space

Никита Сергеевич Есин
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, аспирант; Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю.П. Киселёва, артист

Феномен Magnum Opus в эволюции вагнеровской идеи Gesamtkunstwerk: от концепции к монументальному воплощению (на материале кино) / The Phenomenon of Magnum Opus in the Evolution of Wagner's Gesamtkunstwerk: From Concept to Monumental Realization (based on film material)

Ключевые слова: Рихард Вагнер, Magnum Opus, синтез искусств, тотальное произведение, музыкальная драма, художественные практики / *Key words*: Richard Wagner, Magnum Opus, synthesis of arts, total artwork, music drama, artistic practices

Георгий Дмитриевич Радушинский
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант; магистр истории искусств

«Когда соборы были белыми…»: образы синтеза искусств и традиции в технической эстетике Ле Корбюзье и французском дизайне 1930-х годов / «When the Cathedrals Were White…»: Representations of the synthesis of arts and tradition in Le Corbusier's technical Aesthetics and the design of the 1930s France

Ключевые слова: Ле Корбюзье, Бугатти, традиционализм, ар деко, Николай Тарабукин, Марсель Пруст / *Key words*: Le Corbusier, Bugatti, traditionalism, Art Deco, Nikolai Tarabukin, Marcel Proust

Чжан Цзинвэнь
Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова, аспирант третьего года обучения

Авангардизация тотального произведения: преемственность и реконструкция концепции «тотального произведения искусства» авангардом начала XX века / The Avant-Gardization of the Total Work: The Avant-Garde's Inheritance and Reconstruction of the Concept of the "Total Work of Art" in the Early 20th Century

Ключевые слова: тотальное произведение искусства; авангард; интермедиальность; утопия; искусство и жизнь / *Key words*: total work of art; avant-garde; intermediality; utopia; art and life

Наталия Александровна Хомякова
Российский государственный гуманитарный университет, соискатель степени кандидата культурологии

Песня как спектакль: исполнительские модели русской популярной музыки XX века / Song as Performance: Performance Models in Russian Popular Music of the Twentieth Century

Ключевые слова: русская популярная музыка, песенное исполнение, исполнительская модель, сценический образ, театрализация, музыкальный перформанс, артистическая маска / *Key words*: Russian popular music, song performance, performance model, stage persona, theatricalization, musical performance, artistic persona

Михаил Александрович Сапрыкин
независимый исследователь

Рецепция Gesamtkunstwerk в Game Studies: проблемы апроприации и трансформация смысла / Reception of Gesamtkunstwerk in Game Studies: Problems of Appropriation and the Transformation of Meaning

Ключевые слова: Gesamtkunstwerk, рецепция, театральность, Game Studies, видеоигры / *Key words*: Gesamtkunstwerk, reception, theatricality, Game Studies, videogames

Елизавета Викторовна Филиппова
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, магистрант кафедры истории музыки

«Летучий голландец» Р. Вагнера как предвосхищение Gesamtkunstwerk: слово и музыка в либретто / Wagner's «Der fliegende Holländer» («The Flying Dutchman») as an Anticipation of the Gesamtkunstwerk: Word and Music in the Libretto

Ключевые слова: Gesamtkunstwerk, Рихард Вагнер, «Летучий голландец», либретто, музыкальная драма, слово и музыка, либреттология / *Key words*: Gesamtkunstwerk, Richard Wagner, «The Flying Dutchman», libretto, music drama, word and music, librettology