

Дорогие читатели, авторы и коллеги!

После выхода первого номера нашего журнала в обновленном формате, посвященного национальным образам Ибероамерики, мы получили множество положительных откликов и интересных комментариев, что вдохновляет редколлегию на новые поиски тем и активную работу. Этот номер «Ибероамериканских тетрадей» посвящен искусству. Почему мы выбрали эту проблематику? Дело в том, что искусство, как никакая другая сфера человеческой деятельности, отражает бытие, менталитет, картину мира, социальные и политические процессы, но главное — предвещает возможные изменения и даже трансформации в обществе, а также фиксирует их. Яркое доказательство тому — вся история XX века. Другой важный момент в выборе темы номера — соотношение национального и универсального, что всегда присуще произведениям искусства. На вопрос, в какой мере глобальные тенденции перевешивают национальную специфику в искусстве и что придает художественному наследию неповторимость, отвечают авторы статей, собранных в этом выпуске.

Конечно, невозможно охватить в одном номере журнала все области и течения искусства такого огромного конгломерата стран, которые представляют Ибероамерику. Поэтому мы озаглавили этот номер «Истории искусства» и попытались штрихами, на примере отдельных научных статей и эссе о живописи, архитектуре, кино, театре, балете показать тот невероятный объем материального и духовного наследия, который присутствует в странах ибероамериканского мира и ждет своих исследователей.

Открывает номер интервью со Светланой Загорской, хранителем живописи испанских художников в Пушкинском музее, где в ноябре этого года открывается выставка испанской живописи из российских собраний (в России хранится первая по масштабу коллекция испанской живописи за пределами Испании). Кроме полотен старых мастеров — Эль Греко, Мурильо, Рибера, Сурбарана, Веласкеса, чьими работами славятся собрания Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина, во второй части выставки будут демонстрироваться картины замечательных русских художников конца XIX – начала XX в. на «испанские» темы. Своеобразный диалог русской и испанской культур всегда присутствовал в интеллектуальном пространстве, и он продолжается. В интервью, которое приобрело характер исследовательской статьи, автор рассказывает о своих личных открытиях по атрибуции ряда картин старых мастеров.

В продолжение темы великих испанских художников представляем статью на испанском языке доктора философских наук Маргариты Силантьевой, в которой анализируется творчество Диего Веласкеса сквозь призму «философской реконструкции». Необычный взгляд исследователя на известные произведения Веласкеса открывает новые смыслы информации, которую несут визуальные «тексты», отражающие мировоззрение их создателя на фоне исторического «пейзажа». Как показывает автор, вопросы, воплощенные в творчестве Веласкеса, живо интересуют современных мыслителей — «тема зеркала», соотношение интеллектуального и рационального в сознании человека, вопрос о самом человеке как носителе нравственного начала. Редколлегия специально публикует эту статью в испанской версии, чтобы расширить круг ее читателей и ознакомить наших испаноязычных коллег с точкой зрения и творческими поисками российского культуролога и философа в области художественного творчества.

С такой же целью мы предлагаем на испанском языке научное исследование видного российского искусствоведа почетного члена Российской академии художеств Ларисы Ивановны Тананаевой о стилеобразовании в колониальном искусстве Латинской Америки. Для искусствоведа, пишет автор, «стиль — всегда нить Ариадны». Но существующие в Латинской Америке формы архитектуры и изобразительные искусства, родившиеся в колониальный период, не подчиняются полностью закономерностям ни одного из исторических европейских стилей. Это не Ренессанс, не классицизм и не барокко. Сложный субстрат колониального искусства, в котором присутствуют местные, доколумбовые формы, оказывается для исследователя синтезом двух неизвестных. И это неизвестное можно определить как национальную специфику.

По мере упрочения самоидентификации национальные локальные элементы влияли на заимствованные европейские стили, пропитывая их особым живописным духом, создавая собственные, неповторимые жанры в соответствии с местными традициями, особым мировидением и восприятием красоты. Тем самым была подготовлена почва для того, чтобы латиноамериканские художественные формы перешли из области диалектов в самостоятельные национальные стили.

«Языки в эмиграции окрашиваются в цвета той земли, на которой они обитают», — писал в XIX веке выдающийся аргентинский писатель и общественный деятель Доминго Фаустино Сармьенто (1811–1888). Именно способность к «перекодированию» готовых форм позволила латиноамериканским художникам стать одними из первых, уже в конце 1950-х гг., выразителями постмодернистской парадигмы. Фернандо Ботеро, всемирно известный колумбийский художник, на протяжении всего своего творчества демонстрирует связь латиноамериканской культуры с европейской, выражая одновременно приверженность своей родной Колумбии. О работах этого мастера пишет известная исследовательница ибероамериканского искусства

Наталья Шелешнева-Солодовникова. Используя новаторскую манеру — «круговую форму», художник обыгрывает многие великие произведения искусства, создает образы в разных жанрах, узнаваемые каждым, кто хоть раз видел его работы. Само возникновение «круговой формы» представляется процессом мировоззренческим. Круг — символическая квинтэссенция «Я» (по К. Юнгу), понятия «Самости». Возможно, это стремление к самодостаточности привело Ботеро к такому формотворчеству, созданию образного мира, где существуют нерелексирующие персонажи и тщательно подобранные предметы среды их обитания. Сарказм, ирония, парадокс, игра с мелкими деталями присутствуют в этих картинах. Вечная для латиноамериканской картины мира дилемма — Европа/Америка — ощущается в произведениях Ботеро, но почти всегда подчеркнуто место действия — Колумбия с прикрепленным где-нибудь на картине желто-сине-красным национальным флагом.

Национальные элементы выступают как символы в разных произведениях искусства и отражают идеологию того или иного общества или политического движения. Наталья Кузина из Института всеобщей истории РАН демонстрирует в своем исследовании авторский взгляд на растительный орнамент в каталонском модернизме на рубеже XIX–XX вв. Опираясь на национальные идеалы, формировавшиеся на протяжении XIX в. в русле движения Ренанса, творцы каталонского модернизма создали символическую вселенную. Растительные элементы в орнаменте синтезировали и визуально передавали идеи каталонизма: национализм, традиции, героическое прошлое, религиозные чувства. Результатом стала иконографическая программа, адаптированная к особенностям каталонского общества и, в частности, к идеологическому фону, с которым отождествляли себя консервативные каталонисты.

Бразильский театр — ярчайшее явление бразильской культуры — по ряду объективных причин значительно меньше известен за рубежом, чем другие ее сферы. Генезис и основные этапы эволюции драматургии и театрального искусства Бразилии на протяжении пяти столетий анализирует видный эксперт руководитель Центра культурологических исследований ИЛА РАН Наталья Константинова. С самого начала колонизации португальцы интуитивно чувствовали, что одним из самых действенных способов христианизации могут стать театрализованные представления, учитывая склонность автохтонного населения к творческим манифестациям, прежде всего песенно-танцевальным. Расцвет театрального искусства Бразилии происходит на протяжении всего XX века, когда начался процесс концептуального осовременивания и концентрации на национальной проблематике, охвативший культуру в целом. В Бразилии нашли благодатную почву для новаторских художественных экспериментов европейские режиссеры и актеры, эмигрировавшие из Европы, охваченной Второй мировой войной. Они внесли неоценимый вклад в развитие бразильского сценического искусства, но аутентичным, своеобразным оно стало, будучи наложенным на национальную почву. *Brasilidad*,

«бразильское», присутствует в современном театре и драматургии в полной мере, что и делает эту сферу привлекательной для зрителя внутри страны и за рубежом. Этому во многом способствует удачная государственная культурная политика.

В исследовательской статье ученого-ибероамериканиста Лидии Ростоцкой в рамках культурологического анализа рассматриваются особенности авторского стиля одного из самых значимых режиссёров современности, лауреата престижных международных премий мексиканца Альфонсо Куарона. Сопоставление разных периодов его творчества позволяет сделать вывод об эклектике художественных форм его кинематографа. Творческая концепция режиссера всегда связана с самыми сущностными сторонами бытия (яркий пример — фильм «Рома»), пронизана мотивами экзистенциальной философии («Гравитация»), а изобретательные технологические приёмы («Гарри Поттер и Узник Азкабана» и др.) служат лишь вспомогательным средством для их глубокого осмысления.

Доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории Ирина Кряжева как бы замыкает диалог культур Россия/Испания, с которого мы начали этот обзор. В аналитическом эссе, посвященном гастрольным поездкам Русского балета Сергея Дягилева в Испанию, автор размышляет, как в самой Испании рождался новый образ картины мира,рывающий связи с наследием романтической эпохи, и как это нашло отражение в модернистских экспериментах, предлагаемых дягилевским театром. Многочисленные визиты русского балета в Испанию, охватившие период с середины 1910-х до середины 1920-х годов, способствовали взаимному обогащению темами и образами выдающихся русских и испанских художественных деятелей. И до сих пор это наследие открывает новые и новые страницы.

Традиционно в журнале присутствует рубрика «Страницы истории международных отношений», где читателей ждут исследовательские работы известного испанского ученого из Автономного университета Барселоны Жозепа Пучсека (Josep Puigsech Farràs) «Двусторонние отношения между Испанией и СССР в годы Гражданской войны: фактор Интернациональных бригад» и российского историка и политолога профессора Кубанского государственного университета А.В. Баранова «Сотрудничество СССР и Никарагуа в условиях Сандинистской революции».

В обзоре научных изданий мы предлагаем рецензию на коллективную монографию «Ибероамерика: роль культуры в формировании и эволюции национальной идентичности» (отв. ред. Н.С. Константинова), изданную в ИЛА РАН, тема которой органично входит в тематику нашего номера. «Ибероамериканский цивилизационный дискурс: культурные доминанты идентичности» — так озаглавлена эта рецензия, подготовленная доктором филологических наук, доцентом МГИМО М.В. Ларионовой. В ней содержится подробный научный анализ авторских исследований о цивилизационной общности и многообразии «мира миров», именуемого Ибероамерикой.

Профессор, д-р. ист. наук И.В. Кривушин из НИУ ВШЭ написал по нашей просьбе критический обзор объемного академического труда «Испания и Россия перед вызовами времени», который вышел в издательстве «Международные отношения» в 2022 г. под редакцией авторитетного российского испаниста профессора Ольги Волосюк. В составе авторского коллектива (70 участников!) этого издания — российские и испанские ученые, представляющие многие известные научно-исследовательские институты, вузы и просветительские центры. Исследования охватывают самые разные сферы — от истории и политики до вопросов культуры и искусства — и демонстрируют широкую панораму современной испанистики в самых разных ее проявлениях. Рецензируемая работа также свидетельствует о плодотворном взаимодействии с академическим сообществом современной Испании.

В разделе «Научная жизнь» мы знакомим с сообщением и.о. зав. кафедрой испанского языка МГИМО доцента Г.М. Горенко о 30-летнем юбилее Ибероамериканского центра МГИМО и 30-летию «Испанского театра». Эти центры, объединяющие студентов и преподавателей МГИМО, вносят существенный вклад в развитие ибероамериканистики в университете и подготовку грамотных специалистов в области испанского и португальского языков и национальных культур. В этой связи заслуживает внимания новость о IX Конгрессе испанского языка в Кадисе, состоявшемся в мае этого года. Старший преподаватель кафедры испанского языка МГИМО канд. полит. наук Е.А. Ключко освещает особенный тренд этого Конгресса — сохранение языков и традиций коренных народов Латинской и Карибской Америки.

В завершение обзора второго номера «Ибероамериканских тетрадей» обращаем внимание экспертов-ибероамериканистов: в ноябре этого года в МГИМО состоится круглый стол «Ибероамерика: Общество. Культура. Язык». Приглашаем принять участие в этой научной и творческой встрече как опытных, так и молодых исследователей. Доклады, отвечающие критериям журнала, будут опубликованы.

До встречи на страницах третьего номера, который мы постараемся сделать не менее интересным!

Елена Астахова,
главный редактор журнала «Ибероамериканские тетради»

¡Queridos lectores y lectoras!
¡Estimados colegas!

Después de salir a la luz el primer número de «Cuadernos Iberoamericanos» de nuevo perfil que fue dedicado a imágenes nacionales de los países de Iberoamérica, hemos obtenido muchos comentarios positivos y valiosos lo que inspira al equipo editorial a buscar nuevos temas y a trabajar intensamente.

El presente número está dedicado al arte. ¿Por qué hemos elegido esta problemática? Es que el arte como ninguna otra esfera de la actividad humana, refleja la vida, la mentalidad, la visión del mundo, procesos sociales y políticos y, además de reflejar, predice, profetiza (y después, incluso hace fijar — como lo pasa en la arquitectura) posibles cambios e incluso transformaciones de la sociedad. El testimonio evidente de esta afirmación es toda la historia del siglo XX.

Otra cuestión importante en que pensamos a la hora de elegir el tema de la presente publicación es la medida de correlación entre lo nacional y lo universal, siempre inherente a las obras de arte. Los autores de los artículos que presentamos en estas páginas intentan responder a las preguntas qué tendencias prevalecen en el arte de los países iberoamericanos — globales o específicas, cómo se resuelve el dilema Europa/América en las obras de arquitectura, pintura, teatro, cine etc. , antes de todo en Latinoamérica, y qué hace que el patrimonio artístico en uno u otro país sea único e inconfundible.

Por supuesto, es imposible abarcar en una sola publicación todas las áreas y corrientes del arte del mundo iberoamericano. Por eso hemos titulado este número «Historias del arte» presentando varios autores quienes en sus artículos de investigación y ensayos analíticos sobre pintura, arquitectura, cine, teatro, ballet muestran algunas peculiaridades de la grandeza del patrimonio material y espiritual que está presente en los países del mundo iberoamericano y que nos invita a estudiar y explorarlo.

Concluyendo la presentación del segundo número de «Cuadernos Iberoamericanos» aprovechamos la ocasión para anunciar que en noviembre de 2023 se celebrará en la MGIMO la mesa redonda «Iberoamérica: Sociedad. Cultura. Lenguaje». Invitamos a participar en este encuentro académico tanto a destacados expertos, como a investigadores principiantes que estudian los problemas de Iberoamérica. Se publicarán informes que cumplan con los requisitos de la presente revista.

¡Hasta nuevo encuentro en las páginas del tercer número de «Cuadernos Iberoamericanos» que no sea menos interesante!

Elena Astakhova,
directora de la revista «Cuadernos Iberoamericanos»