

Александра Душкина

ШЕДЕВРЫ

ГЛАЗАМИ

УЧЕНЫХ

Александра Душкина

ШЕДЕВРЫ ГЛАЗАМИ УЧЕНЫХ

Комикс-новелла о путешествии
по миру шедевров русской
живописи

Комикс создан для проекта «Шедевры глазами ученых»
в рамках инициативы «Научный Петербург»,
поддержанной грантом Минобрнауки РФ

О проекте

«Шедевры глазами ученых» – проект Университета ИТМО о том, как искать науку через знаковые произведения искусства и что видят ученые, смотря на живописные полотна через призму своей дисциплины. В 2025 году проект реализован совместно с Государственной Третьяковской галереей и приурочен к выставке «Архетипы авангарда».

Исследуя авангард как новый язык и то, как мы его воспринимаем, команда под руководством куратора Ольги Ремнёвой отобрала троих живописцев и девять картин, написанных ими, чтобы в дальнейшем показать экспертам из трех научных областей: оптики, нейронауки, прикладного искусственного интеллекта. Ответы специалистов, изложенные в формате комикса и лонгрида, позволят читателям и зрителям проекта окунуться в изучение авангарда с новой стороны, увидев искусство глазами науки.

Узнать, как мы познаем искусство при помощи научного знания, можно познакомившись с лонгридом и комиксом проекта «Научный Петербург». В лонгриде редактор проекта Мария Пази объединила информацию от экспертов, представив ее в достоверном и удобном для читателя формате. Комикс, который вы держите сейчас в руках, приглашает вас в визуальное путешествие по результатам научно-художественного исследования вместе с главным героем, который встретит вас на следующих страницах.

*Арина Ускова,
научный коммуникатор*

АВАНГАРД **искусство для нового времени**

*А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век.*

Анна Ахматова, «Поэма без героя»

Авангард — это общеевропейское явление культуры первой трети XX века. Возникший в результате экспериментов с существующими правилами и традициями, авангард стал для художников способом говорить о новом времени через свои полотна.

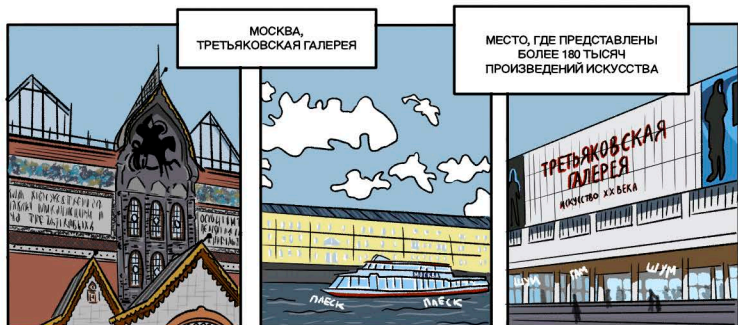
Русский авангард — это литература, музыка, кинематограф, театр, архитектура, скульптура и, конечно, изобразительное искусство. Оказавшись в принципиально иной исторической реальности, художники уходили от традиционных приемов создания изображения, совершенно иначе используя фундаментальные основы композиции: форму, линию, цвет. Поэтому визуальные образы так разительно отличаются от образности классического искусства. Авангардисты предлагают зрителю не знакомые сюжеты, предметы быта или пейзажи, а ситуацию включенного наблюдения и размышления.

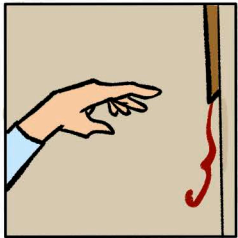
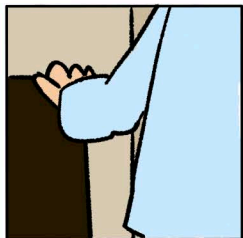
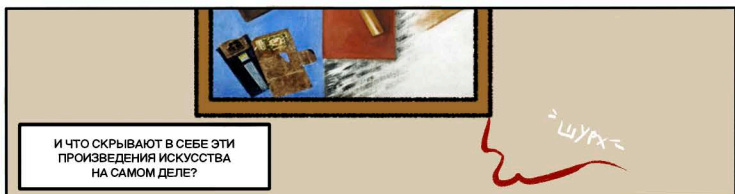
Но как читать такой язык и как в нем разобраться? Каков «алфавит» этого языка? Что позволяет нам его понимать? Нам было важно предложить дополнительные инструменты для анализа этого сложного явления, обогатив существующую искусствоведческую экспертизу научным знанием. При этом мы хотим помочь нашим читателям и зрителям выстроить взаимосвязи не только между мирами науки и искусства, но и между настоящим и недавним прошлым. Искусство авангарда — это коллективная лаборатория новых способов видеть и мыслить, двери которой открыты и сегодня.

*Ольга Ремнёва,
кандидат культурологии, искусствовед*

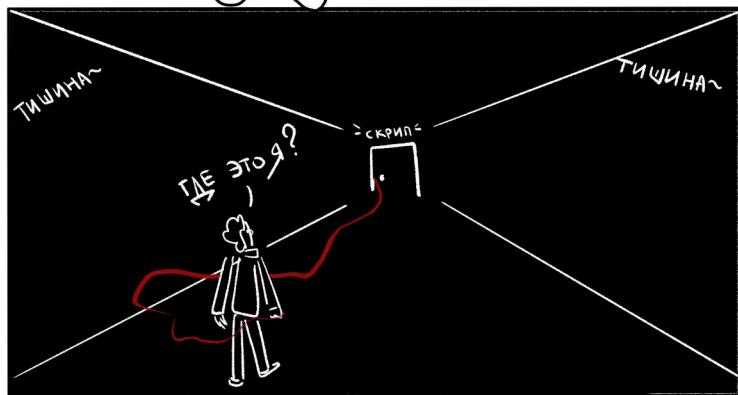
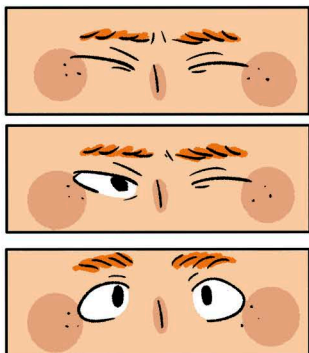
ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
МЕНЯ ЗОВУТ ВЕНЯ, И СЕЙЧАС Я РАССКАЖУ
ТЕБЕ НЕВЕРОЯТНУЮ ИСТОРИЮ,
ПРОИЗОШЕДШУЮ СО МНОЙ
В СТЕНАХ ТРЕТЬЯКОВКИ...

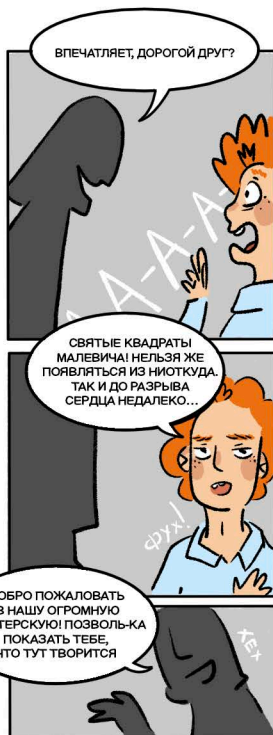

ВАУ! КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?
СТОЛЬКО ПРЕДМЕТОВ, КРАСОК
И ФИГУР В НЕВЕСОМОСТИ?
ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ!

ВПЕЧАТЛЯЕТ, ДОРОГОЙ ДРУГ?

СВЯТЫЕ КВАДРАТЫ
МАЛЕВИЧА! НЕЛЬЗЯ ЖЕ
ПОЯВЛЯТЬСЯ ИЗ НИОТКУДА.
ТАК И ДО РАЗРЫВА
СЕРДЦА НЕДАЛЕКО...

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В НАШУ ОГРОМНУЮ
МАСТЕРСКУЮ! ПОЗВОЛЬ-КА
ПОКАЗАТЬ ТЕБЕ,
ЧТО ТУТ ТВОРИТСЯ

МОЩНАЯ РАЗНОЦВЕТНАЯ РЕКА РЯБИЛА
ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ВЕНИ. НЕУЖЕЛИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ МЫСЛИ, ЭМОЦИИ
И ВООБРАЖЕНИЕ МОГУТ ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК?

ПРЯМО ПЕРЕД ТОБОЙ – ПОТОК
МЫСЛИ, КОТОРЫЙ НАХОДИТ
СВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ЛИНИИ, ЦВЕТА И ФОРМЫ.
ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЗВОЛЯЮТ
ДОНЕСТИ МНОГОЕ В МАЛОМ

КАК
КРУТО!

НЕЗНАКОМЫЕ ОБРАЗЫ ОБРЕТАЮТ
ЗНАКОМЫЕ ЧЕРТЫ, И ВОТ, ТЫ УЖЕ
ПОНИМАЕШЬ...

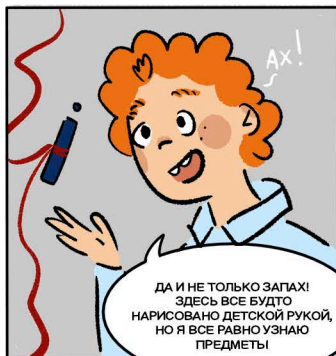
...ЧТО ПЕРЕД ТОБОЙ

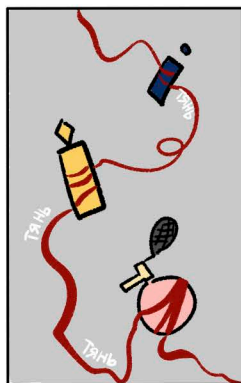
М-М-М, КАКОЙ
ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ!
И, КАЖЕТСЯ,
ТАКОЙ ЗНАКОМЫЙ...

ДА И НЕ ТОЛЬКО ЗАПАХ!
ЗДЕСЬ ВСЕ БУДТО
НАРИСОВАНО ДЕТСКОЙ РУКОЙ,
НО Я ВСЕ РАВНО УЗНАЮ
ПРЕДМЕТЫ

ПОТОМУ ЧТО МОЗГ
ДОСТРАИВАЕТ НЕДОСТАЮЩЕЕ.
ОН СОЕДИНЯЕТ ЦВЕТ И ФОРМУ
В ОБРАЗ — ВОТ ТАРЕЛКА,
ВОТ ЧАШКА, ВОТ КАРМАННОЕ
ЗЕРКАЛЬЦЕ

ОСНОВНОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И МАШИНОЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ПРИ ПРОСМОТРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ У ЛЮДЕЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ, В ТО ВРЕМЯ КАК, НАПРИМЕР, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ОПЕРИРОВАТЬ ОБРАЗАМИ НЕ УМЕЕТ

САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ, ЧТО МОЗГ ДЕЛАЕТ ЭТО КАК БУДТО САМ ПО СЕБЕ! И ОЩУЩАЕТСЯ ЭТО СОВСЕМ НЕСЛОЖНО...

ТОГДА ЕЙ ПРИДЕТСЯ НАУЧИТЬСЯ МЕЧТАТЬ. БЕЗ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ОНА МОЖЕТ ЛИШЬ ИЗМЕРИТЬ КРАСКУ И ТЕКСТУРУ, НО НЕ ПОНЯТЬ, ЗАЧЕМ ХУДОЖНИК ИХ СОЕДИНИЛ

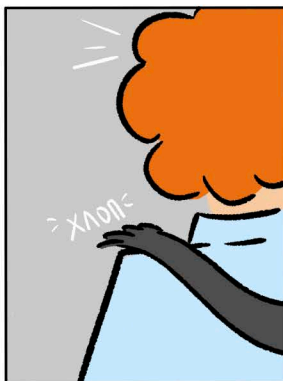
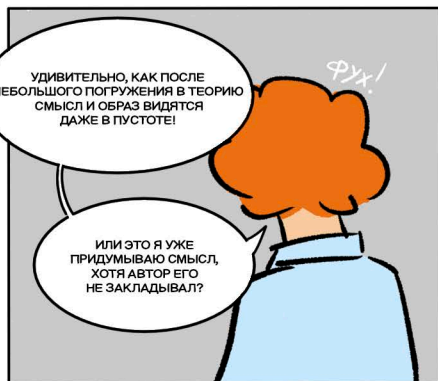
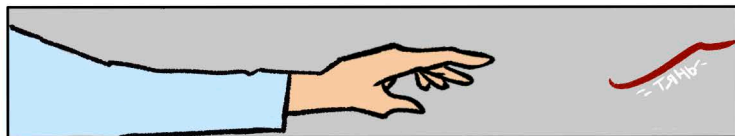
МОЖЕТ, ТОГДА УДАСТСЯ НАУЧИТЬ МАШИНУ ЧУВСТВОВАТЬ?

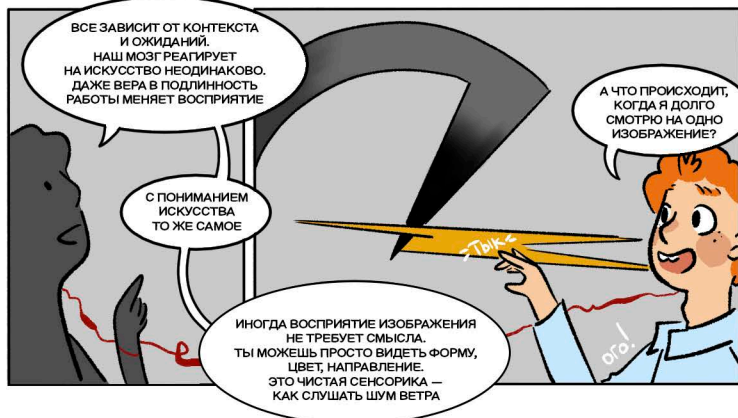
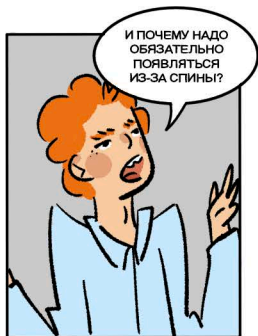
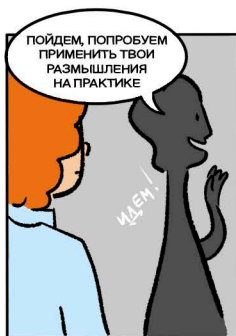
ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ СМЫСЛ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. НО ЗАТО МАШИНЫ МОГУТ ОЧЕНЬ МНОГОЕ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, КАК БЫЛА НАРИСОВАНА КАРТИНА

ДЛЯ НИХ БУДЕТ ПРОСТО ОТЛИЧИТЬ МАЗКИ РАЗНЫХ ХУДОЖНИКОВ ИЛИ НАРИСОВАТЬ ТОЧНУЮ КАРТУ НАПРАВЛЕНИЙ ЭТИХ МАЗКОВ. ОЙ, КАЖЕТСЯ, ОНА УЛЕТАЕТ!

ИМЕНЕМ МУЗЕЙНОГО СИСТЕМАТОГРАФА, ПРИКАЗЫВАЮ ТЕБЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

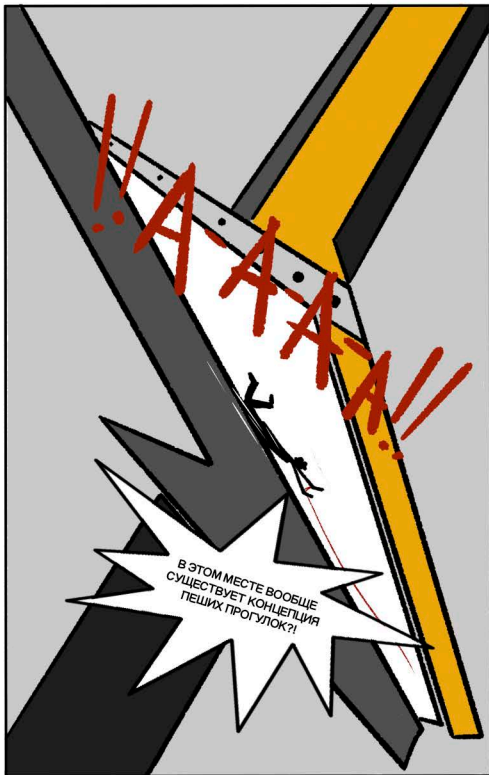
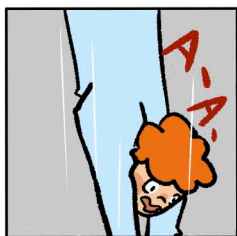
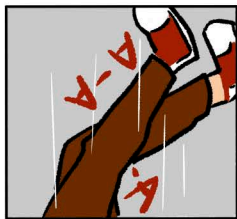
КАЖДОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА ПРЯЧЕТ СЕКРЕТ, КОТОРЫЙ НАШ МОЗГ МОЖЕТ УЗНАТЬ, ЕСЛИ ХОРОШЕНЫЧКО РАССМОТРИТ. СКОЛЬКО ЖЕ ТАИН МЫ ЕЩЕ МОЖЕМ РАСКРЫТЬ?

ВЕНЯ ПРОКАТИЛСЯ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ АМЕРИКАНСКИХ ГОРКАХ, ПОЛУЧИВ ПОРЦИЮ НЕПОВТОРИМЫХ ЭМОЦИЙ, О КОТОРЫХ СТОЛЬКО УЗНАЛИ!

НЕНАВИЖУ ЭТУ НИТКУ!
ИДА, ТЕПЕРЬ-ТО Я ТОЧНО НЕ БУДУ
ЖАЛОВАТЬСЯ НА ВЕЧЕРНИЕ
ОБХОДЫ В МУЗЕЕ... СЛАВНО,
ЧТО ПО ЗАЛАМ МЫ ДО СИХ ПОР
ХОДИМ НОГАМИ

...ИЛИ ПРОЙТИСЬ
С ЭКСКУРСИЕЙ В КОМПАНИИ
САМОГО СЕБЯ

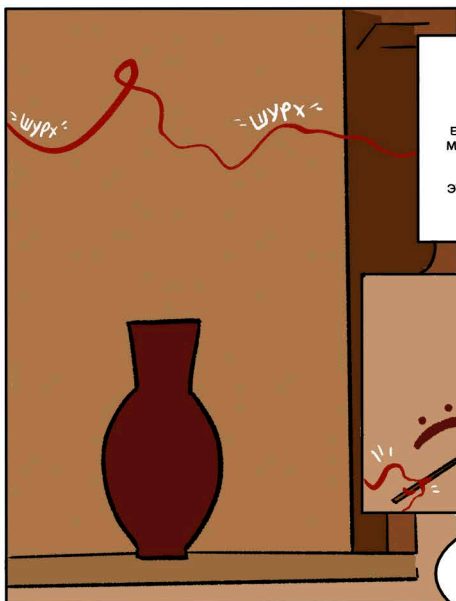
КРОМЕ ТОГО, В ЗАЛАХ
ВЕЧЕРАМИ ОЧЕНЬ
РОМАНТИЧНО: МОЖНО
ПОЙМАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ
ЗА ХВОСТ...

ХВАТАЙСЯ, Я ХОЧУ
РАССКАЗАТЬ ТЕБЕ ЕЩЕ
ОБ ОДНОЙ ИНТЕРЕСНОЙ
СТОРОНЕ МАСТЕРСКОЙ.
ДУМАЮ, ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ!

СПАСИБО!

ОЙ, НИТЬ ПОЛЕТЕЛА ПРЯМО
В ОКНО! А ОТКУДА ЗДЕСЬ
ВООБЩЕ ВЗЯЛОСЬ ОКНО?

ЧЕРЕЗ ЭТО ОКНО МЫ
УВИДИМ УДИВИТЕЛЬНУЮ
ИГРУ СВЕТА

НАЧНЕМ С ТОГО, ЧТО СВЕТ СОЗДАЕТ ГЛУБИНУ ЖИВОПИСИ. НАПРИМЕР, В «КРАСНОМ КУВШИНЕ» ЕСТЬ ТЕНЬ НА СТЕНЕ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ МНОГОПЛАНОВЕСТЬ БЕЗ ПЕРСПЕКТИВЫ, ХОТЯ САМ КУВШИН ГЛОСКИЙ. НО, КОНЕЧНО, ГЛУБИНА – ЭТО ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПАЗЛА ВОСПРИЯТИЯ

ЦВЕТА, КОТОРЫЕ НАПОМИНАЮТ МОРСКУЮ ПУЧИНУ, СОЧНУЮ ЛИСТВУ ИЛИ ТЕНЬ КАЖУТСЯ ХОЛОДНЫМИ...

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ. НАПРИМЕР, СИНИЙ, ЗЕЛЕНый, ФИОЛЕТОВый

ОГРОМНУЮ РОЛЬ В ВОСПРИЯТИИ ИГРАЕТ ЦВЕТ. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЛАЗ РАСПОЗНАЕТ ОТРАЖЕННЫЙ ОТ НАБЛЮДАЕМОГО ПРЕДМЕТА СВЕТ, КОТОРЫЙ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДЛИНУ ВОЛНЫ. ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ ЦВЕТ, КОТОРЫЙ МЫ ВИДИМ НА ПОЛОТНЕ

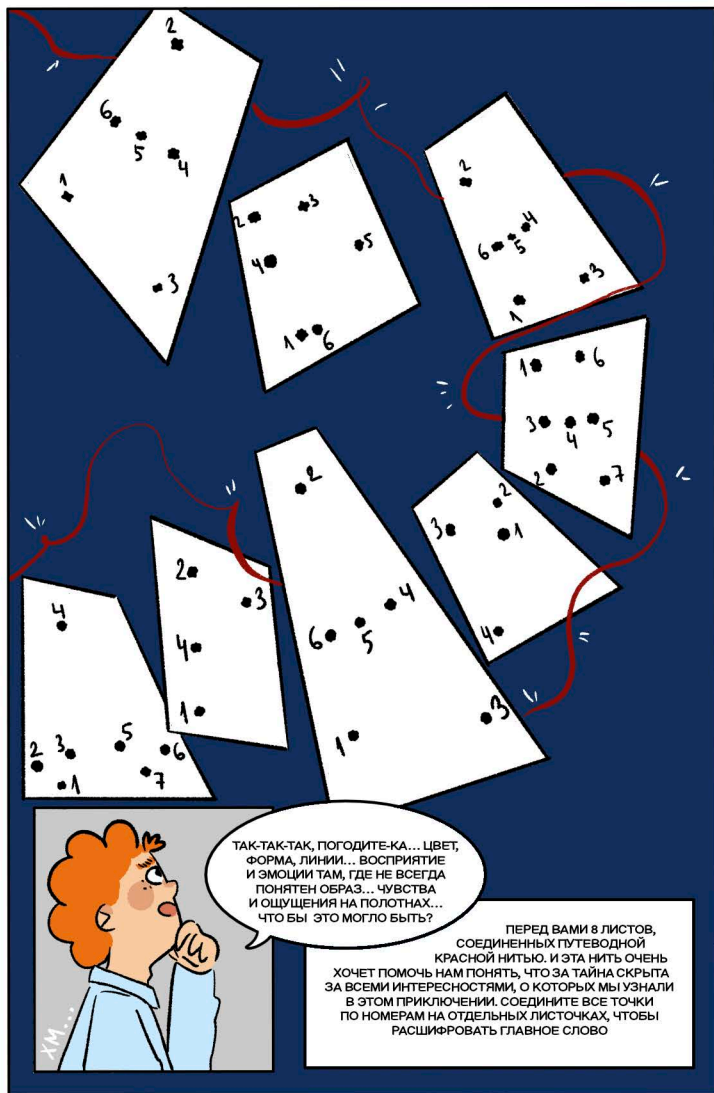

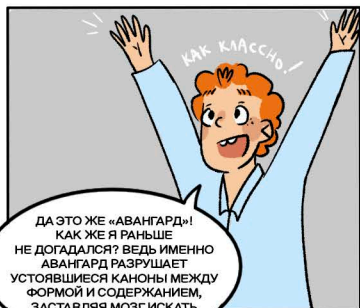
ТЕПЛЫЙ СВЕТ. НАПРИМЕР, КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВый, ЖЕЛТЫЙ

...А КРАСНЫЕ, ЖЕЛТЫЕ, ОРАНЖЕВЫЕ ЦВЕТА АССОЦИИРУЮТСЯ С ОГНЕМ, СОЛНЦЕМ И ВОСПРИНИМАЮТСЯ ТЕПлыми, ПОТОМУ ЧТО НАШ МОЗГ ПОСЫЛАЕТ АССОЦИАТИВНЫЙ СИГНАЛ НА ОСНОВЕ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА

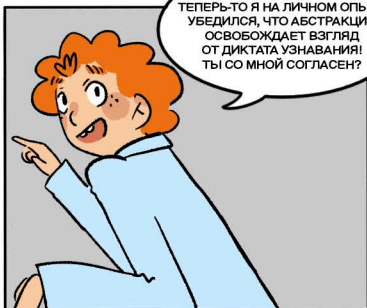

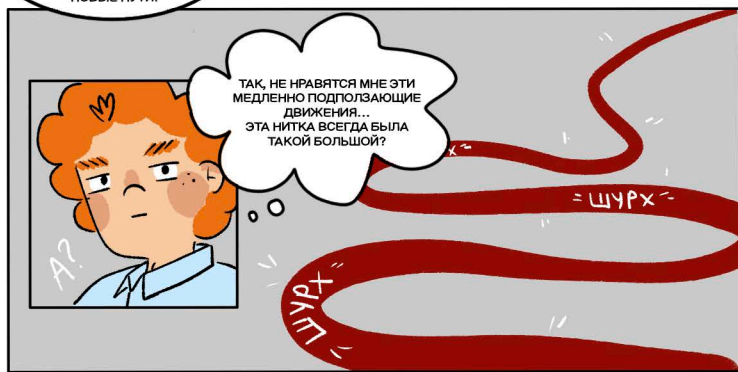

КАК КЛАССНО!

ДА ЭТО ЖЕ «АВАНГАРД»!
КАК ЖЕ Я РАНЬШЕ
НЕ ДОГАДАЛСЯ? ВЕДЬ ИМЕННО
АВАНГАРД РАЗРУШАЕТ
УСТОЯВШИЕСЯ КАНОНЫ МЕЖДУ
ФОРМОЙ И СОДЕРЖАНИЕМ,
ЗАСТАВЛЯЯ МОЗГ ИСКАТЬ
НОВЫЕ ПУТИ!

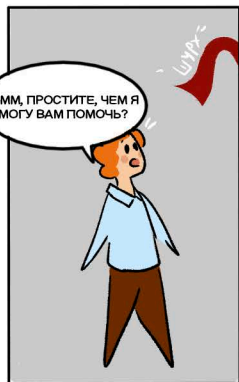
ТЕПЕРЬ-ТО Я НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ
УБЕДИЛСЯ, ЧТО АБСТРАКЦИЯ
ОСВОБОЖДАЕТ ВЗГЛЯД
ОТ ДИКТАТА УЗНАВАНИЯ!
ТЫ СО МНОЙ СОГЛАСЕН?

ТАК, НЕ НРАВЯТСЯ МНЕ ЭТИ
МЕДЛЕННО ПОДПОЛЗАЮЩИЕ
ДВИЖЕНИЯ...
ЭТА НИТКА ВСЕГДА БЫЛА
ТАКОЙ БОЛЬШОЙ?

А?

ШУРХ
ШУРХ

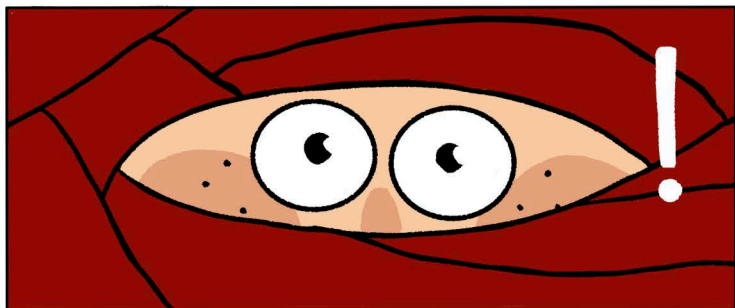
Э-ММ, ПРОСТИТЕ, ЧЕМ Я
МОГУ ВАМ ПОМОЧЬ?

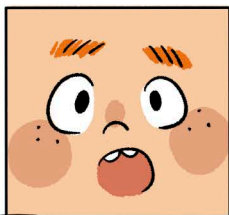
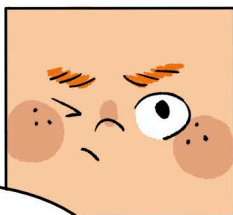
С-С-СУВЕНИРНАЯ ЛАВКА
ПРЯМО ПО КОРИДОРУ,
Г-Г-ГАРДЕРОБ ЭТАЖОМ
НИЖЕ...

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ИСКУССТВА РУКАМИ
НЕ ТРОГАТЬ!

И ЧТО ТЕПЕРЬ?

Я ЧТО, СНОВА В МУЗЕЕ?
ЦЕЛ И НЕВРЕДИМ ПОСЛЕ
БЕЗУМНОЙ ПОГОНИ
ЗА НЕИЗВЕСТНОЙ
НАРУШИТЕЛЬНИЦЕЙ ПОКОЯ...

...ГДЕ ЛИЧНО СМОГ
ПОНАБЛЮДАТЬ
ЗА РАЗРУШЕНИЕМ
И СОЗДАНИЕМ НОВОГО
ИСКУССТВА?

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ ВСТРЕТИЛА
ВИЗУАЛЬНОЙ ТИШИНОЙ,
ПРИГЛУШЕННЫМИ РАЗГОВОРАМИ
И РАЗМЕРЕННЫМИ ШАГАМИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

И СРЕДИ ЭТОЙ ГАРМОНИИ АВАНГАРД
И ЛАБОРАТОРИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО
МЫШЛЕНИЯ ВЫГЛЯДЯТ
ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ!

КАК ЖЕ КЛАССНО!
ПРОСТО НЕВЕРОЯТНО!

ТЕПЕРЬ БУДЕТ ПРОСТО
НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕСТАТЬ
СО ВСЕХ СТОРОН РАССМАТРИВАТЬ
РАБОТЫ АВАНГАРДИСТОВ И ИСКАТЬ
ВСЕ УРОВНИ ЗАЛОЖЕННОЙ ИДЕИ...

РОДЧЕНКО, ДРЕВИН, РОЗАНОВА
И ДРУГИЕ МАСТЕРА ЭТОГО
ТЕЧЕНИЯ ГОТОВЫ ПОКАЗАТЬ ВАМ
СОВСЕМ ДРУГОЙ МИР, СКРЫТЫЙ
В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ

МЕЖДУ ПРОЧИМ, ЧЕМ ДОЛЬШЕ
ВЫ ПРОДОЛЖИТЕ СМОТРЕТЬ
НА ПОЛОТНО, ТЕМ БОЛЬШЕ
ЗНАКОМЫХ ПРЕДМЕТОВ
БУДЕТЕ НАХОДИТЬ!

НЕ ПЕРЕЖИВАЙ, МОЙ ЮНЫЙ ДРУГ!
СЕЙЧАС СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ ВЕНИАМИН
ПРОВЕДЕТ ТЕБЯ В МИР
ДИКОВИННЫХ ФИГУР.
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ВОСПРИЯТИЯ...

ЗНАЕТЕ, СКОЛЬКО ЕЩЕ НЕРАСКРЫТЫХ ТАИН
МОЖНО ЗДЕСЬ НАЙТИ? И СКОЛЬКО
ЕЩЕ КРАСНЫХ НИТЕЙ ТЯНЕТСЯ
ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА? ПРИХОДИТЕ
В ТРЕТЬЯКОВСКУЮ ГАЛЕРЕЮ И УБЕДИТЕСЬ САМИ!

ДО ВСТРЕЧИ!

Шедевры глазами ученых
Комикс-новелла о путешествии
по миру шедевров русской
живописи

Автор комикса
Александра Душкина

Куратор направления «Шедевры глазами ученых»
Ольга Ремнёва

Менеджер проекта
Арина Ускова

Редактор
Варвара Козлякова

Руководитель проекта «Научный Петербург»
Дарья Денисова

Главный продюсер проекта
Юлия Волжина

Комикс создан для проекта «Шедевры глазами ученых»
в рамках инициативы «Научный Петербург»,
поддержанной грантом Минобрнауки РФ

Telegram-канал
Центра научной коммуникации
Университета ИТМО

Сайт проекта
«Научный Петербург»
(раздел «Музей»)

ИТМО
ЦЕНТР НАУЧНОЙ
КОММУНИКАЦИИ

Т Третьяковская
галерея

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

o Научный
Петербург

Проект «Шедевры глазами ученых» реализован
Центром научной коммуникации Университета ИТМО
при участии Третьяковской галереи

Санкт-Петербург, 2025 год