

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

АРОМАТЫ И ЗАПАХИ В ИСКУССТВЕ

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 522 группы,
направления подготовки
50.03.03 «История искусств»
факультета искусств

Дорошенко Анастасии Дмитриевны

Научный руководитель
доктор культурологии, доцент _____ В.В. Кирюшкина

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2026

Введение. **Актуальность темы** обосновывается с одной стороны значимостью ароматов и запахов в современных художественных практиках, стремящихся к синтезу языков, с другой – малой изученностью этого явления. Сегодня в русскоязычной литературе отсутствуют серьезные исследовательские работы, посвященные применению запахов в художественных практиках. Редким примером можно назвать статью по теме: «Как запахи стали частью современного искусства» Татьяны Земляковой.

К. Классен, Д. Хоувз, Э. Синнотт считают, что, невзирая на важнейшую роль, которую обоняние играет в нашем эмоционально-сенсорном восприятии, современная западная культура из всех человеческих чувств уделяет ему наименьшее внимание. В свою очередь, убеждаемся, что, несмотря на постоянную актуальность проблемы культурного использования и толкования запахов, отечественная наука также уделяет недостаточно внимания.

В основном, авторы обращаются к теме запахов в культуре, повседневных ритуалах и анализу ольфакторного пространства в языке и текстах. Например, роль запахов и ароматов в истории культуры исследована в книге «Ароматы и запахи в истории культуры: знаки и символы», кандидатом философских наук Александром Костяевым утверждающим, что использование запахов является показателем общей культуры и индикатором уровня усвоения человеком норм определенной культуры. А российский филолог, историк моды, историк культуры Ольга Вайнштейн в статье «Грамматика ароматов», рассматривает запах, как эластичную культурную модель, которая каждый раз получает новое символическое наполнение в зависимости от требований момента.

В тоже время проводятся узконаправленные исследования. Российский антрополог Галина Кабакова работает над феноменом запаха в традиционной русской культуре.

В силу слабой представленности данной темы в отечественной научной литературе, остается неразработанным понятийный аппарат. В русскоязычных статьях феномен использования ароматов и запаха в современном искусстве обозначается как Scent art и как ольфакторное искусство.

Scent art — англоязычный термин, буквально переводится как "запаховое искусство", также обозначает работу с запахами в художественных практиках. Чаще используется в художественной среде за пределами академического дискурса, как часть современной арт-практики, связанной с созданием инсталляций, выражением концепций через запахи.

Ольфакторным искусством называют те работы, в которых ароматы и запах используются в качестве художественного средства. Термин является академическим. Особенность такого вида искусства заключается в том, что зрителям необходимо присутствовать на выставках или перформансах вживую — ароматы бескомпромиссно требуют физического присутствия (что значительно усложнило жизнь ольфакторным художникам, селселе и аромадизайнерам во времена пандемии). Ольфакторное искусство, по мнению некоторых художников, также располагает и к интимности — запахи позволяют достучаться до спрятанных глубоко воспоминаний, чего все труднее достичь визуальным объектам и инсталляциям.

Так, если ольфакторное искусство – обширный термин, в котором ароматы и запахи используются в качестве художественного средства, расширения возможностей восприятия искусства, то scent art стоит особым особняком.

Участие культурологов, историков, социологов, философов и лингвистов в решении обонятельных проблем могло бы стать залогом успеха в стремлении ученых овладеть «последним бастионом» неизведанного в области человеческих органов чувств. Весьма важную роль в решении столь многоплановой проблемы может сыграть и художественная литература: ведь именно писатель Марсель Пруст пробудил интерес ученых к такому интереснейшему явлению, как «обонятельная память» (оно даже было названо по его имени — «феномен Пруста»).

В работе будет затронуто такое понятие как эффект Пруста. Эффект Пруста (или «феномен Пруста») — это, описанная этим писателем, способность запахов и вкусов вызывать яркие, произвольные воспоминания о прошлом, часто связанные с сильными эмоциями, как в знаменитом эпизоде с печеньем

«Мадлен», окунаемым в чай. Произошедшее описывается в начале романа Марселя Пруста «В сторону Свана» (первая часть цикла «В поисках утраченного времени»). Это явление связано с прямой связью обонятельных нервов с лимбической системой мозга, отвечающей за эмоции и память, поэтому обоняние — самый мощный триггер для воскрешения давно забытых событий. Он может быть как приятным, напоминая о печенье из детства, так и травмирующим. Второй вариант также был описан в романе. «Эта ненавистная мне лестница, по которой я всегда так уныло взбирался, пахла лаком, и ее запах до известной степени пропитывал и упрочивал ту особенную грусть, которую я испытывал ежевечерне, — он делал ее, пожалуй, даже еще более тягостной для моей восприимчивой натуры, потому что мой разум не в силах был с нею бороться, поскольку она действовала на обоняние».

Непредвзятость, неожиданность ассоциации сообщает воспоминанию силу непосредственного переживания, позволяет перекинуть мост из прошлого в настоящее и как бы изымает человека из потока времени, позволяя человеку ощутить цельность собственной прожитой жизни, ее единство. Подобную функцию, считает Пруст, выполняет и искусство, заключающее в себе содержательную красоту как объективное явление.

«Но когда от далекого прошлого ничего уже не осталось, когда живые существа умерли, а вещи разрушились, только запах и вкус, более хрупкие, но зато более живучие, более невещественные, более стойкие, более надежные, долго еще, подобно душам умерших, напоминают о себе, надеются, ждут, и они, эти еле ощутимые крохотки, среди развалин несут на себе, не сгибаясь, огромное здание воспоминанья».

«Феномен Пруста» стал, можно сказать, идеологической основой для современных художников, работающих с ароматами и запахами.

Цель исследования:

- изучить роль ароматов и запахов в искусстве

Задачи исследования:

1. Выявить формы существования ароматов в языке живописи и проследить их эволюцию
2. Изучить опыт применения ароматов и запахов в театральном искусстве
3. Обобщить данные об использовании ольфакторного языка в современных художественных практиках в формате выставочных проектов
4. Провести искусствоведческий анализ выставки «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX-XX веков» из собрания Государственного Эрмитажа в Казанском филиале музея

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды по теории и истории искусства (Г. Вельфлина, Ю. Колопинского, Б. Веймарна, В. М. Полевого), исследования по влиянию ароматов на культуру и искусство (О. Б. Вайнштейн, А. Корбена, А. И. Костяева), работы, посвященные анализу ольфакторного языка искусства (Т. Земляковой, Е. Настюк) и работы, связанные с историческим контекстом использования запахов в искусстве (С. Бардина, М. Пруст).

В работе применяется комплекс исследовательских методов, включающий:

- иконографический и иконологический анализ (для выявления символического содержания визуальных образов);
- формально-стилистический анализ (для исследования художественных приемов и средств выразительности);
- компаративный метод (для сравнения различных периодов в развитии ольфакторного языка в выставочной деятельности);
- исторический метод (для определения эволюции художественных форм и приемов в хронологической перспективе).

Материалом исследования послужили выставочные проекты, задействующие ольфакторный язык, различных периодов, включая отечественный и зарубежный опыты, а также теоретические материалы о запахах в искусстве, доступные в архивах и специализированных изданиях.

Научная новизна исследования заключается в комплексном искусствоведческом анализе раскрытия темы ольфактора в искусстве, выявлении закономерностей этой трансформации и ее связи с общими тенденциями развития мирового искусства и выставочных процессов.

Теоретическая значимость работы состоит в расширении методологической базы искусствоведческого анализа ольфакторных художественных практик, как специфической формы искусства и систематизации художественных приемов, характерных для различных периодов в развитии живописи и художественных практик.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его результатов при создании или анализе ольфакторных выставок и проектов, а также в образовательных целях при подготовке специалистов в области искусствоведения и визуальных искусств.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает введение, две главы, разделенные на параграфы, заключение, список использованных источников и приложения.

Основное содержание работы.

В первой главе **"Ароматы и запахи в истории искусства"** рассматриваются концептуальные аспекты ольфакторного искусства, история его развития, основные произведения причастных эпох, приемы и методология анализа живописи. Хронологически анализируется живопись разных эпох в контексте привязки к ароматам времени. Рассмотрены также проявления арома-приемов и их исследование в театральном искусстве.

В параграфе 1.1 **"Эволюция и формы существования ароматов в языке живописи"** рассмотрены эволюция и формы существования ароматов в языке живописи. Общая характеристика ольфакторного искусства и толкование понятий.

В параграфе 1.2 **"Язык ароматов в театральном искусстве"** рассмотрены ароматы в театральном искусстве – от появления до современных

практик. Прослеживается эволюция форм театра от модерна до иммерсивного театра.

Особый акцент делается на роли ароматов в формировании нового видения театра самими актерами, внедрении ароматов в современные постановки. Подчеркивается, что параллельно с развитием форм театра формировались и альтернативные его направления, обыгранные с помощью ольфактора.

Вторая глава "**Ароматы в современных художественных практиках**" посвящена исследованию внедрения запахов в выставочные форматы. Здесь рассматривается отечественный и зарубежный опыт художественных практик с использованием ольфакторных средств. Проводится анализ произведений живописи: Пьера Огюста Ренуара «Общество в Берневале», Шарля Хоффбауера «В ресторане», Камиля Писсарро «Бульвар Монмартр в Париже», «Портрет князя Константина Александровича Горчакова» Александра Кабанеля, «Причесывающаяся женщина» (1887) Огюста Ренуара. Каждой картине соответствует свой оригинальный аромат, который исходит из анализа.

В параграфе 2.1 "**Язык ароматов в художественных выставочных проектах: зарубежный и отечественный опыт**" рассмотрен и проанализирован зарубежный и отечественный опыт в художественных выставочных проектах, связанный с языком ароматов. Также внимание уделено анализу применения запахового искусства на территории Саратовской области.

Подчеркивается, что ольфакторный язык искусства представляет собой отдельный инструмент расширения восприятия искусства и его граней.

В параграфе 2.2 "**Анализ выставки «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX-XX веков» из собрания Государственного Эрмитажа в Казанском филиале музея**" рассмотрена и проанализирована выставка «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX-XX веков» из собрания Государственного Эрмитажа в Казанском филиале музея. Особое внимание уделяется ольфакторному сопровождению выставки.

Заключение. Проведенное исследование ольфакторного языка в искусстве позволило сделать следующие выводы:

1. Важной формой связи живописи и ольфактора является опыт интерпретации живописных работ искусствоведами и культурологами с точки зрения тех ароматических впечатлений, которые передаются зрителю через цвет или образ. Эти трактовки не бесспорны, но важно упомянуть о них, так как они находятся в тренде современных художественных практик. Так, в реалистической живописи гаагской школы прослеживается ольфакторная выразительность цвета. Еще один пример – прочтение портретов через данные по истории парфюмерии и исторической антропологии запахов.

2. В истории театра мы наблюдаем развитие языкового синтеза, движение от вербального обозначения ароматов и запахов в пьесе через интеграцию современных технологий и методов к внедрению реальных ароматов и запахов, воздействующих на зрителя, что характерно для иммерсивного театра. Развитие ольфакторного языка в театральном искусстве в значительной степени предварило его роль в современных художественных практиках.

3. Scent art, как явление, появилось и заняло свое место в искусстве за границей раньше, чем в России и успело развить больше форм своего существования.

4. Если за границей запах в искусстве активно сопоставляют с ассоциацией к региону или районам города, ищут, как пахли бы стихии или интернет, или организуют все выставочное пространство цветами. То в России опыт использования ольфакторного искусства ограничен немногими формами. В рамках концептуализма советского сознания запах не использовался в качестве художественно эксперимента, тогда, как зарубежом попытки работы с ним уже шли.

5. Отечественное ольфакторное искусство только начинает набирать активно обороты. Так, например зарубежом есть галерея, специализирующаяся только на ольфакторном искусстве - галерея современного искусства Olfactory Art Keller, открытая в 2021 году в Нью-Йорке. А в России площадок, где выставляется только запаховое искусство

нет, музеи и площадки лишь арендуют на срок для воплощения единичных проектов. Чаще всего эти проекты от ольфакторного искусства берут ассоциации-подкрепления к живописи для лучшего ее восприятия.

6. В России ольфакторное искусство находится на начальном этапе своего развития. В основном запах используется как вспомогательный материал и в редких случаях рассматривается как уникальный текст. Одной из основных проблем можно назвать недостаточное освещение в СМИ уже существующих проектов и отсутствие теоретической базы, для понимания сути Scent art. В тоже время музейные институции демонстрируют готовность сотрудничать с художниками и парфюмерами, а также использовать новые технологии взаимодействия зрителя с запахами на выставках.

7. Анализ исторического и культурного контекста «Прекрасной эпохи» демонстрирует период масштабного прогресса, экономического роста и расцвета культуры в Европе, особенно во Франции. Выставка не только собрала шедевры и малоизвестные произведения эпохи, но и создала цельный образ времени, раскрывая многообразие и богатство художественной жизни конца XIX — начала XX века.

Таким образом, в заключении можно утверждать, что ароматы совершенно иначе раскрывают любое произведение искусства, передают ту или иную эпоху и сохраняют ее колорит. Таким образом, ольфакторные выставки и театральные постановки начинают свое существование и надежно закрепляют за собой статус востребованных у зрителя и наиболее цельно раскрывают задумку автора, задействуя обоняние.

Перспективными направлениями дальнейших исследований могут стать более детальный анализ влияния ольфактора на развитие искусства, изучение связи запахов с живописью, исследование взаимосвязи театра и ароматов, а также анализ новейших тенденций в развитии ольфакторного языка в контексте художественных практик и глобализации культуры.