

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

№ 2 2018

Данные авторов. Аннотации

Вопросы теории искусства

Кривцун Олег Александрович

Доктор философских наук, профессор, академик и член Президиума РАН, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Москва
oleg_krivtsun@mail.ru

Художник видит мир и то, что недостает миру, чтобы стать картиной

Автор размышляет об истоках выразительности природы, способной стать произведением искусства. «Мера живописности» как качество художественности, которое хорошо ощущает как творец, так и зритель, подвержена историко-культурным модификациям. На факторы модификации влияют эволюция картины мира, эволюция самосознания человека, а также подвижность собственно художественных представлений о целостности произведения, пластической драматургии, пластической деформации. **Ключевые слова:** творчество, художник, художественная форма, пластическое мышление, «зов природы» и глаз художника, архетипы визуальности, самоизображаемость рисунка.

Krivtsun Oleg A.

Doctor of Philosophy, Professor, Academician and member of the Presidium of the Russian Academy of Arts, leading researcher of the State Institute for Art Studies, Honored Artist of the Russian Federation, Moscow
oleg_krivtsun@mail.ru

The Artist Sees the World and What the World Lacks in Order to Become a Picture

Annotation: The author reflects on the origins of expressiveness of nature, which can become a work

of art. "The measure of picturesqueness" as a quality of artistry, which both the creator and the viewer can feel, is subject to historical and cultural modifications. Modification factors are influenced by the evolution of the picture of the world, the evolution of the person's self-awareness, and also the mobility of artistic ideas about the integrity of the work, plastic drama, plastic deformation.

Key words: creativity, artist, artistic form, plastic thinking, "call of nature" and the artist's eye, archetypes of visuality, self-image.

Беспалов Олег Валентинович

Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Отдела теории искусства и эстетики, Институт теории и истории изобразительных искусств РАН
bepalov.o@merlion.ru

Архетипы пластического мышления

Автор анализирует феномен пластического мышления в разных искусствах, рассматривая его в контексте понятий метафоры и метонимии. Значительное внимание уделено пластическому мышлению экспрессионизма. Автор полагает, что экспрессионизм начала XX века можно рассматривать как частный случай стиля, опирающегося на «работу» сознания с метафорой. Художникам-экспрессионистам свойственно «проблематизировать» и «деформировать» все мотивы. Также подробно рассматривается специфика реалистического пластического мышления. Реалистическое вообще выступает как способ восприятия мира художником и предполагает, что реалистична даже субъективность художника, то есть его мысли, переживания, представления. В отличие от экспрессиониста художник-реалист нацелен в своем творческом процессе не на преобразование мира, а на его отображение в той или иной мере.

Ключевые слова: эстетика, философия искусства, архетип, пластическое мышление, метафора, метонимия, экспрессионизм, реализм, художник, психология творчества.

Bespalov Oleg V.

PhD of Philosophy, leading research fellow, Art Theory and Aesthetics Department, Institute of the Art Theory and History of the Russian Academy of Arts, Moscow
bepalov.o@merlion.ru

The Archetypes of the Plasticity Concept

The author analyzes the phenomenon of plasticity in various arts, discussing it in the context of metaphor and metonymy. Considerable attention is paid to the plasticity concept of expressionism. The author supposes that the expressionism of the early twentieth century can be regarded as a special case of style, based on the "work" of consciousness with metaphor. Artists-expressionists tend to "problematize" and "deform" all the motives. The specificity of realistic plasticity concept is also considered in detail. Realistic generally acts as a way of perception of the world by the artist, and assumes that even the subjectivity of the artist—his thoughts, experiences, views—is realistic. In contrast to the expressionist realist artist tries not to transform the world in the creative process, but to depict it in one way or another.

Key words: aesthetics, philosophy of art, archetype, plasticity concept, metaphor, metonymy, expressionism, realism, artist, psychology of creativity.

Эстетика кино

Крючкова Валентина Александровна (1939–2018)

Доктор искусствоведения, главный научный сотрудник отдела зарубежного искусства, НИИ теории и истории изобразительных искусств РАН, Москва

Изобразительная форма в фильмах

французской «новой волны».

Пластика кадра – пластичность сюжета

В данной статье рассматривается эстетика режиссеров французского кино Жан-Люка Годара, Жана Риветта, Эрика Ромера, Франсуа Трюффо и др. Автор обращает особое внимание на влияние Синематеки и круга журнала «Кайе дю синема» на формирование художественного вкуса, пристрастия к киноцитатам и культ визуальной достоверности у представитель «новой волны». Воссоздается атмосфера эстетического переворота и техника съемочного процесса, анализируется специфика языка и видения мира. В статье говорится о роли элементов интервью в художественной материи фильма и об установке на открытые финалы, о невозможности традиционно строить сюжет и подводить итоги ввиду незавершенности самого жизненного процесса. Метод режиссеров «новой волны» напоминает коллаж в тех случаях, когда «вырезка» (découpage) из действительности

прямо внедряется в кинопоток. Но более часты иные решения: жизнь незаметно, словно обходя режиссера, прокрадывается в его мизансцену. Тогда сливаются в единстве две реальности – стихийная, рожденная вне режиссерской воли, и реальность индивидуального творчества.

Ключевые слова: кинематограф, эстетика, новая волна, Синематека, Кайе дю синема, достоверность, режиссура, натурные съемки, декупаж, цитата.

Krutchkova Valentina A. (1939–2018)

Doctor of Arts, Chief Researcher of the Foreign Art Department, Institute of the Art Theory and History of the Russian Academy of Arts, Moscow

Visual Form in the Films Of the French New Wave. Plasticity of the Frame—Plasticity of the Plot

The film aesthetics of the French cinema directors Jean-Luc Godard, Jean Rivette, Eric Rohmer, Francois Truffaut, etc. is discussed in the article. The author pays special attention to the influence of the Cinematheque and of the circle of the magazine "Cahiers du cinéma" on the formation of the New wave artistic taste, the addiction to visual quoting and attraction to visual naturalism. The atmosphere of aesthetic revolution and the filming technique are described, the specificity of language and vision of the world is analyzed. The article deals with the role of interview elements in the artistic matter of the film and the commitment to the open finals, the impossibility to create a traditional story and to make a generalization because of the incompleteness of the life process. The method of the New wave directing resembles a collage in cases where "clipping" (découpage) actually embedded in the film aesthetics. But other decisions are more frequent: life imperceptibly, as if bypassing the director, sneaks into his mise en scene. Then two realities merge into the indivisible integrity—spontaneous, born out of directorial will, and reality of individual creativity. **Key words:** cinema, aesthetics, New wave, Cinematheque, Cahiers du cinéma, directing, location shooting, decoupage, quotation.

Кононенко Наталия Геннадьевна

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
tintinnio@yandex.ru

Музыкальные аспекты метатекстовости в творчестве Александра Сокурова

На примере кинематографического творчества А. Сокурова в тексте осуществляется попытка осмыслить связь между продлением экранной формы – на уровне становления целостной фильмографии и отдельного экранного произведения, – и музыкой как прообразом кинематографической структуры и компонентом звукозрительного синтеза. К такому подходу провоцирует объединяющая все творчество режиссера сквозная интонация высказывания и принцип нанизывания повторяющихся из фильма в фильм музыкальных тем, аналогичный работе музыкальной системы лейтмотивов. При этом в пятичастной картине «Духовные голоса» (1995) обна- руживается сложный сплав полифонической временной конструкции со структурным архетипом спиралевидной формы (в вариантах архаической концентрической и классицистской сонатной схем). Оба уровня протяжен- ной экранной формы подчиняются в творчестве мастера универсальному принципу вариативности.

Ключевые слова: метатекст, музыка, протяженная экранная форма, временная структура, система лейт- мотивов, вариативность.

Kononenko Nataliya G.

PhD in Art Studies, senior researcher, Mass Media Arts Department, the State Institute for Art Studies, Moscow tintinnio@yandex.ru

Musical Aspects of Metatextuality in the Work by Alexander Sokurov

This text demonstrates an attempt to comprehend on the example of A. Sokurov's cinematic work the relationship between the large-scale screen form (organization of a whole filmography and a separate film) and music as a prototype of the cinematic structure and a component of the audiovisual synthesis. This approach is provoked by the common intonation uniting all director's works and the principle of threading musical themes repeating from film to film, similar to the work of the musical leitmotif system. At the same time in the five-part picture «Spiritual Voices» (1995) a complex combination of a polyphonic temporal structure and archetype of a spiral form (in variants of archaic concentric form and classic sonata) is revealed. Both levels of the large-scale screen form obey in the director's work the universal principle of variations.

Key words: metatext, music, large-scale screen form, temporal structure, leitmotif system, variations.

Буров Андрей Михайлович

Доктор искусствоведения, профессор кафедры эстетики, истории и теории культуры, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва andburov@yahoo.com

Образы природы и зоологии в европейском киноискусстве XXI века

Статья посвящена метафоричности природных, зоологических образов в европейском авторском (артхаусном) киноискусстве XXI века. Как происходит проекция внутреннего мира героя и каким образом работают механизмы пейзажного и животного мира в современном киноискусстве? Что все это на гуманистическом уровне говорит о нынешнем человеке? В статье анализируются кинокартины таких режиссеров, как Брюно Дюмон, Нури Бельге Джейлан, режиссеров греческой новой волны – Йоргос Лантимос, Афина Цангари, Бабис Макридис, Экторас Лигизос.

Ключевые слова: киноискусство, пейзаж в кинематографе, образы животных в кино, проекция внутреннего мира героя, Брюно Дюмон, Нури Бельге Джейлан, Йоргос Лантимос, Афина Цангари, Бабис Макридис, Экторас Лигизос.

Burov Andrey M.

Doctor of Art, professor of the Aesthetics, History and Culture Theory Department, Russian State University of Cinematography named after S. Gerasimov, Moscow andburov@yahoo.com

Images of Nature and Zoology in the European Cinema of 21st Century

The article is devoted to the metaphorical nature of zoological images in the European author's (Arthouse) cinema of the 21st century. How is the projection of the inner world of the character modeled? How do the mechanisms of landscape and animal world work in modern cinema? What does all this say about a person of nowadays concerning the level of the humanistic values? The article analyzes the films of cinema directors such as Bruno Dumont, Nuri Bilge Ceylan, directors of the Greek new wave cinema – Yorgos Lanthimos, Athena Rachel Tsangari, Babis Makridis, Ektoras Lygizos.

Key words: aesthetics, cinematography, landscape in cinema, images of animals in cinema, projection

of the inner world of the character, Bruno Dumont, Nuri Bilge Ceylan, Yorgos Lanthimos, Athena Rachel Tsangari, Babis Makridis, Ektoras Lygizos.

Сальникова Екатерина Викторовна

Доктор культурологии, кандидат искусствоведения, заведующий сектором художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва k-saln@mail.ru

Специфика пластического мышления в кино

В статье рассматривается феномен пластического в экранном искусстве, являющем собой светопись, бесплотную визуальную материю. Кино формирует мифологию пластического в мире, где нарастает разрыв между личным опытом физического взаимодействия с реальностью, в том числе с пластическими формами, и отвлеченным знанием, чисто визуальным восприятием. Кинореальность словно ощущает потребность в восполнении собственной нематериальности с помощью создания иллюзий повышено скульптурных, пластически выразительных, иногда почти формульных героев. Кино обожает скульптуру, всевозможные изваяния, манекены, прочие искусственные фигуры, изображающие живых существ и создающие внутреннее напряжение между динамической жизнью киноматерию в потоке времени и неподвижностью запечатлеваемого пластического объекта, между его статикой и динамикой монтажных стыков, сменами ракурсов. Формируется невидимый и вездесущий киноглаз (Кино-Глаз, по Дзиге Вертову) зрелого киноискусства. Он абсолютно подвижен, его права и возможности практически безграничны. Все это делает его подобным прекрасному и могущественному сверхчеловеческому существу, божественному дарителю беспрецедентного опыта. Но в рамках открытых экранных форм это сверхчеловеческое видение может отменяться. Киноглаз десакрализуется, кино подчеркивает сугубо человеческие параметры видения.

Ключевые слова: эстетика, кинематограф, телевидение, пластическое начало, визуальность, иллюзорность, закрытая форма, открытая форма, гибридизация формы, экран, границы кадра.

Salnikova Ekaterina V.

Doctor of Cultural Studies, PhD in Theatre History, Head of the Mass Media Arts Department, The State Institute for Art Studies, Moscow k-saln@mail.ru

The Plasticity Concept in the Cinema

The article deals with the phenomenon of plasticity in the screen art, which is a light, visual matter free of corporeality. Cinema forms the mythology of plastic in our world where there is a growing gap between personal experience of physical interaction with reality, including plastic forms, on the one hand, and abstract knowledge, purely visual perception, on the other hand. The screen reality desires to transcend its immateriality by creating illusions of the sculpturally expressive characters. Cinema loves all kinds of sculptures, mannequins, other artificial figures depicting living beings and creating an internal tension between the dynamic life of the screen matter in the stream of time and immobility of the plastic object, between its static and dynamic of montage and view point changes. Invisible and powerful Cine-Eye (as Dziga Vertov called it) forms the world vision. Cine-Eye is absolutely mobile, his rights and opportunities are almost unlimited. All this makes it similar to a wonderful and powerful superhuman being, a divine creator of extraordinary experience. But this superhuman vision can be canceled by the aesthetics of the "open screen" forms. Then Cine-Eye is desacralized, and the cinema emphasizes the purely human vision.

Key words: aesthetics, cinema, television, plasticity, visual, illusion, closed form, open form, hybridization of form, screen, frame boundaries.

Культура советского времени

Стигнеев Валерий Тимофеевич

Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник сектора художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва vst2005@mail.ru

Формирование жанра фоторепортажа в советской фотографии 1920-х гг.

В статье описаны процессы развития ранней советской фотографии, в частности, становление жанра фоторепортажа. Автор приводит критические суждения из прессы 1920-х, анализирует особенности восприятия фотоискусства, представленного на больших выставках. Речь идет о диалоге фотохудожников с официальной идеологией, о проблемах социальной востребованности

журнальной фотографии. Рассматривается история возникновения известной фотосерии «Семья Филипповых».

Ключевые слова: культурология, массмедиа, фотография, советская культура, фоторепортаж, фотосерия.

Stigneev Valery T.

PhD in Philosophy, leading researcher of the Mass Media Arts Department, The State Institute for Art Studies, Moscow
vst2005@mail.ru

Formation of the Photo Reportage Genre in Soviet Photography of the 1920s

The processes of development of early Soviet photography, in particular, the formation of the genre of photo reportage, are described in the article. The author gives critical opinions from the press of the 1920s, analyzes the features of the perception of photographic art presented at large exhibitions. The dialogue of photographers with the official ideology, the problems of social demand for magazine photography are discussed. The history of the famous photo series "Filippov Family" is considered.

Key words: cultural studies, mass media, photography, Soviet culture, photo report, photo series.

Иньшаков Александр Николаевич

Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник, отдел искусства России XX–XXI вв., НИИ теории и истории изобразительного искусства РАХ, Москва
in-sarow@list.ru

Русский авангард в журнале «А – Я»

В статье исследуется «портрет» русского авангарда, каким он предстает в материалах журнала «А – Я», издававшегося с 1979 по 1986 г. Автор стремится воссоздать образ авангарда 1900-х – 1930-х в сознании неофициальных советских художников конца 1970-х. Приводятся фрагменты интервью с отечественными художниками, опубликованные на страницах «А – Я». Исследуется специфика восприятия классики авангарда в позднесоветское время. Статья содержит большой фактологический материал и живо передает атмосферу творческих кругов предперестроечной эпохи.

Ключевые слова: культурология, история культуры, русский авангард, журнал «А – Я», Малевич, неофициальное искусство, Фаворский, Филонов, западное влияние.

Inshakov Alexandr N.

PhD of Art, leading research fellow, Russian Art of the 20th–21st centuries Department, Institute of the Art Theory and History of the Russian Academy of Arts, Moscow
in-sarow@list.ru

The Russian Avant-Garde in “A–YA” Magazine

Representation of the Russian Avant-Garde in “A–YA” magazine, which was published from 1979 to 1986 in Paris, is studied in the article. The author shows the views of unofficial artists of the late Soviet decades on the Avant-Garde of 1900–1930s. Excerpts of the interviews with the artists published in “A–YA” are given. The perception of the early 20th century Avant-Garde art in the late Soviet period is studied. The article contains extensive factual materials and lively conveys an atmosphere of artistic circles in the pre-perestroika years.

Key words: cultural studies, history of culture, the Russian Avant-Garde, “A–YA” magazine, Malevich, unofficial art, Favorsky, Filonov, influence of the West.

Популярная культура: история отечественной эстрады

Друшкин Юрий Самуилович

Кандидат философских наук, независимый исследователь, Москва
ydruzhkin@yandex.ru

Была ли Клавдия Шульженко философом? Антропологические аспекты отечественной эстрадной песни

В статье дается подробный формосодержательный разбор песен Шульженко в контексте других популярных песен советской эстрады, в том числе анализируются песни о Великой Отечественной войне. Рассматривается песенный хронотоп и выявляются различные его варианты. Развивается концепция «латентной философии» творчества певицы. Автор показывает глубоко традиционные моменты в песнях

Шульженко, близкие народной песне, народному сознанию. И в то же время подчеркивает постоянную открытость певицы современному, актуальному. Также проанализирована актерская составляющая исполнительского мастерства певицы. Остается безусловно самой собой и сохраняя за собой позицию рассказчика, Шульженко представляла при этом образы тех людей, о которых рассказывала, передавая характерные возрастные особенности, смысловые оттенки речи, эмоциональные реакции. В своем творчестве певица отображала те стихийные процессы рождения новых смыслов, которые происходили в советском обществе и далеко не всегда совпадали с официальной идеологией.

Ключевые слова: советская эстрада, советское общество, песня, Шульженко, хронотоп, популярное искусство, исполнительское мастерство, философия.

Druzshkin Yuri S.

PhD in Philosophy, independent researcher, Moscow
ydruzhkin@yandex.ru

Was Claudia Shulzhenko a Philosopher? Anthropological Aspects of Soviet Variety Songs

The article presents a detailed analysis of Claudia Shulzhenko songs in the context of other popular songs of the Soviet variety art, including songs about the Great Patriotic war. The popular Soviet songs' chronotope is discussed and its different variants are identified. The concept of “latent philosophy” of the singer's art is developed. The author shows deeply traditional moments in Shulzhenko's songs, close to a national song, national consciousness. And at the same time emphasizes the constant openness of the singer and her aspiration to a new, modern, urgent issues of her epoch. The actor's component of the singer's performing talent is also analyzed. Shulzhenko remained her personal originality and at the same time—the position of the narrator. She represented the images of various persons, expressed the features of the characters, including age-related details, semantic nuances of their speech and emotional reactions. The singer displayed the spontaneous processes of the birth of new meanings that took place in the Soviet society and not always conformed to the official ideology.

Key words: Soviet variety art, Soviet society, song, Shulzhenko, chronotope, popular art, acting, philosophy.

Сариева Елена Анатольевна

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, доцент кафедры эстрадного искусства, ГИТИС, Москва
easarieva@mail.ru

Судьба и песни Изы Кремер

В статье прослеживается судьба и творческий путь певицы дореволюционной эстрады Изы Кремер. На основе малоизученных отечественных и зарубежных источников внесены уточнения в биографические данные, значительно расширен фактологический материал, раскрывающий неординарный талант «интернациональной певицы». Особое внимание уделено исполнению Изой Кремер «интимных песенок». **Ключевые слова:** Иза Кремер, эстрада, песни настроений, интимные песенки, еврейские песни, оперетта.

Sarieva Elena A.

PhD in Art Science, senior researcher, The Mass Media Arts Department, The State Institute for Art Studies, Moscow
easarieva@mail.ru

Life and Songs of Iza Kremer

The article describes the fate and the artistic career of the pre-revolutionary variety singer Iza Kremer. Based on the poorly examined domestic and foreign sources there were done some biographical corrections, and, revealing the extraordinary talent of the “international singer,” factual material was significantly broadened. Particular attention is paid to Iza Kremer's performance of “intimate songs.”

Key words: Iza Kremer, estrada, songs of mood, intimate songs, Jewish songs, operetta.

Савицкая Елена Александровна

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
helen@inrock.ru

Российские рок-фестивали 2000–2010-х гг.

Статья посвящена отечественным рок-фестивалям

2000–2010-х годов. Рассматриваются основные тенденции в их развитии, проводится разграничение российских рок-фестивалей по формам проведения, аудиториям, площадкам, жанрово-стилевой направленности и коммерческому статусу. Определяется место рок-фестивалей в структуре интересов современных российских рок-слушателей.

Ключевые слова: рок-фестиваль, рок-музыка, «Нашествие», «Пустые холмы», опен-эйр.

Savitskaya Elena A.

PhD in Art Science, senior researcher, The Mass Media Arts Department, The State Institute for Art Studies, Moscow
helen@inrock.ru

Russian Rock Festivals of the 2010-2000s

The article is dedicated to the rock festivals in Russia in the 2000–2010s. The main trends in their development are considered, differentiation of Russian rock festivals is being done according to the forms of arrangement, audiences, venues, genres and styles, commercial status. The place of rock festivals in the structure of interests of the modern Russian listeners is determined.

Key words: rock festival, rock music, "Nashestvie", "Empty Hills", open air, musical format, rock club.