

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

2018 № 4

Данные авторов. Аннотации

Эстетика и теория искусства

Дубова Ольга Борисовна

Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник, отдел теории искусства, НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва
ORCID: 0000-0001-8067-9583
olga_dubova@mail.ru

УДК 7.067
ББК 85.103

Художники и ценители. Подходы к исследованию

На примере художественной практики от Ренессанса до Нового времени автор показывает, как постепенно хорошее знание природы искусства и способность наслаждаться им становятся условием высокого социального престижа личности. Предметом исследования стали пересечения самых разных ракурсов анализа (искусствоведческий, эстетический, культурологический), раскрывающих сложность методологического подхода к изучению данной темы. Автор исследует пути развития искусства, пролагаемые как волей самого художника («требование вкуса»), так и в зависимости от менталитета заказчика, мецената. Одновременно, как это анализируется в работе, в исторический процесс оценки качества творения всегда вторгались доказательства и выводы теоретического искусствознания и эстетики, которые принимались во внимание современниками.
Ключевые слова: художник, самосознание, социальный статус, заказчик, Ренессанс, классическое искусство, шедевр, вкус художественный.

Dubova Olga B.

Doctor of Philosophy, leading researcher of the Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts, Moscow
ORCID: 0000-0001-8067-9583
olga_dubova@mail.ru

Artists and Connoisseurs. Approaches to Research

The author uses the example of artistic practice from the Renaissance to the New Times to show how gradually a good knowledge of art and the ability to enjoy it become a condition for the high social prestige of the individual. The subject of the study was the intersection of a variety of viewing angles (art criticism, aesthetics, culturology), revealing the complexity of the methodological approach to the study of this topic.

The author explores the ways of the development of art, laid down both by the will of the artist himself ("the requirement of taste"), and depending on the mentality of the customer, patron. At the same time, as it is analyzed in the work, the proofs and conclusions of theoretical art history and aesthetics, which were taken into account by contemporaries, always invaded the historical process of assessing the quality of creation.

Key words: artist, self-consciousness, social status, customer, Renaissance, classical art, masterpiece, taste in art.

Дуцев Михаил Викторович

Доктор архитектуры, советник РААСН, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ), профессор кафедры архитектурного проектирования ННГАСУ, ведущий научный сотрудник отдела проблем теории архитектуры НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства – филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», Москва
ORCID ID: 0000-0001-8892-6841
nn2222@bk.ru

УДК 725, 727
ББК 85.11

Пластическая целостность в современной архитектуре

Автор рассматривает современную архитектуру как сложное понятие, требующее междисциплинарных подходов. Также отмечается тот факт, что не всегда уместно отношение к архитектуре как к искусству – могут доминировать другие культурные характеристики, например, медийность, иллюзионизм. Автор размышляет о пластическом измерении архитектуры, о художественной интеграции и трансформации пластических импульсов в новейшей архитектуре, анализирует динамику ее роли в современном обществе. В статье говорится об актуальных тенденциях

«фотографичности» и «кинематографичности» восприятия, воздействующих на развитие архитектуры. Подробно изучается пластический код криволинейного пространства и движение к «открытой» форме в современном архитектурном творчестве.

Ключевые слова: архитектура, искусство, эстетика, восприятие художественной формы, пластическое мышление, фрактальность, «открытая форма», среда.

Dutsev Mikhail V.

Doctor of architecture, Head of the Department of Architectural Environment Design, Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (NNSUACE), professor of the Department of Architectural Design of NNSUACE, leading researcher of Theory of Architecture Department, Institute of Theory and History of Architecture, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-8892-6841
nn2222@bk.ru

Plastic Integrity in Modern Architecture

The author considers modern architecture as a complex concept that requires interdisciplinary approaches. It is also noted that it is not always appropriate to interpret architecture as an art – different cultural characteristics can dominate, such as media, illusionism. The author reflects on the plastic dimension of architecture, on the artistic integration and transformation of plastic impulses in modern architecture, analyzes the dynamics of its role in modern society. The article deals with the current trends of "photographic" and "cinematographic" perception affecting the development of architecture. The plastic code of curvilinear space and the "open" form trend in modern architectural creativity are studied in detail.

Key words: architecture, art, aesthetics, perception of artistic form, plasticity, fractality, open form, environment.

Геташвили Нина Викторовна

Кандидат искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории искусств, Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Москва
ORCID ID: 0003-0113-3203
ninagallery@yandex.ru

УДК 791.3
ББК 85

Символистские источники авангарда

В статье рассматриваются генетические связи европейского авангарда и модернизма с символизмом. В том числе – примеры символистских работ представителей авангарда, примеры получения художественного образования будущих радикалов у символистов, влияния художественного мира, образов символизма на творчество представителей авангарда.

Ключевые слова: авангард, модернизм, символизм, Гюстав Моро, Климт, Бёклин, Редон, Бёрн-Джонс, Клингер, Энсор, Нольде, Кубин, Кокошка, Миро, Де Кирико, Дюшан.

Getashvili Nina V.

PhD of Art, professor, Head of the Department of General Art History, The Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture of Ilya Glazunov, Moscow
ORCID ID: 0003-0113-3203
ninagallery@yandex.ru

Symbolist Sources of the Avant-garde

The article explores impactful aspects of successive interrelation within the comparative framework of European avant-garde and modernist movements on the one hand, and symbolist movement on the other. Besides analyzing particular symbolist masterpieces produced by avant-garde artists, the paper is focused on the issue of artistic education, provided for the future radical painters by the symbolists. Moreover, it assesses the influence of the art-world and symbolist iconography on the avant-garde movement.

Key words: avant-garde, modernism, symbolism, Gustave Moreau, Klimt, Becklin, Redon, Burne-Jones, Klinger, Ensor, Nolde, Cubin, Kokoshka, Miro, De Chirico, Duchamp.

Вопросы современной культуры

Сальникова Екатерина Викторовна

Доктор культурологии, кандидат искусствоведения, заведующий сектором художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0001-8386-9251
k-saln@mail.ru

УДК 7

ББК 71.04

Эпоха трансмедийности

Статья посвящена одному из актуальных понятий современной медиаккультуры. Трансмедийность подразумевает наличие художественного мира, который воплощается в разных сюжетах с участием стабильного круга главных героев, при возможности свободно варьируя отдельных персонажей и элементов «вселенной». Истории из одного художественного мира персонажей могут реализовываться в различных медиа, например, в игровом кино, анимации, литературе, компьютерных играх, комиксах и пр. Автор обращает внимание на разницу понятий «трансмедийность» и «трансмедийный проект», размышляет о связи трансмедийности с такими явлениями, как коллекционирование и гипертекст. В последний период у человека развивается потребность в моделировании нематериальных медиаколлекций, то есть в селекции аудиовизуальных произведений на электронных носителях, в повышенной рефлексии о типологии и внутренней иерархии той или иной коллекции, будь то фильмы определенного жанра, клипы с участием одних и тех же исполнителей, записи опер, видеоблоги одной тематики и т.д. Медиа среда складывается в постоянно растущий и уплотняющийся гипертекст по обе стороны экранов, в котором рассыпаны образы-ссылки.

Ключевые слова: массмедиа, трансмедийный проект, коллекция, гипертекст, медиасреда. Бодрийяр, Михаэль Ханеке, Изабель Юппер, король Артур.

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
ORCID ID: 0000-0001-8386-9251
k-saln@mail.ru

Transmedia Storytelling Epoch

The article is devoted to the actual concept of nowadays media culture. Transmedia storytelling implies the existence of the artistically modeled world, involving stable circle of main characters, with the possibility of free variation of some characters and elements of "universe". The stories of one universe can be implemented in a variety of media, for example, in feature film, animated cartoons, literature, video games, comics, etc. The author draws attention to the difference between the concepts

of "transmedia" and "transmedia project", reflects on the archaeology of transmedia and its connection with such phenomena as collecting and hypertext. In the last period, a person develops the need for modeling "incorporeal" media collections—the selection of audiovisual works on electronic media, in an increased reflection on the typology and internal hierarchy of the elements of collection (films of a certain genre, clips, recording operas, video blogs of the same subject, etc.) The media space is converting to the ever growing and thickening hypertext on both sides of the screens, where images-hyperlinks are situated.

Key words: mass media, transmedia project, collection, hypertext, media space, Baudrillard, Michael Haneke, Isabel Huppert, King Arthur.

К истории отечественной культуры и искусства**Сараскина Людмила Ивановна**

Доктор филологических наук, главный научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0003-4844-4930
l.saraskina@gmail.com

УДК 7, 82
ББК 71**Пушкинский миф в русской культуре: легенды, анекдоты, клише**

В статье анализируется факт превращения имени русского национального поэта А.С. Пушкина в имя нарицательное, используемое в анекдотах, поговорах, присказках. Рассмотрен процесс создания пушкинского мифа русскими критиками и писателями-классиками – В.Г. Белинским, Н.В. Гоголем, А.А. Григорьевым, Ф.М. Достоевским. Литераторы XX столетия, вслед за Д.И. Писаревым, оказались причастны к возникновению пушкинского контрмифа, а также к появлению поэтического феномена «Мой Пушкин». Сюжет статьи о самых громких и избыточных пушкинских юбилеях 1937 и 1999 гг. прочитан в ракурсе возникновения «пушкинофобии» и «банализации» личности и творчества поэта.

Ключевые слова: Пушкин, культура, анекдот, миф, мифологема, пушкиноведение.

Saraskina Ludmila I.

Doctor of Philology, chief researcher, Mass Media Arts Department, The State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0003-4844-4930
l.saraskina@gmail.com

The Pushkin Myth in Russian Culture: Legends, Anecdotes, Clichés

The paper analyses the following fact in the history of Russian culture: the name of the Russian national poet A.S. Pushkin has become a common noun which is widely used in anecdoted, proverbs, and sayings. The creation of the "Pushkin myth" was begun by 19th century Russian writers and critics: V.G. Belinsky, N.V. Gogol, A.A. Grigoryev, F.M. Dostoevsky. The 20th century men (and women) of letters, following D.I. Pisarev, contributed to the formation of the "Pushkin countermyth", as well as to the appearance of the poetic phenomenon called "My Pushkin". The most exuberant jubilee celebrations in 1937 and 1999 contributed to the growth of "pushkinophobia" and to the banalisation of the poet's personality and his work.

Key words: Pushkin, culture, anecdote, myth, mythologeme, Pushkin studies.

Кондаков Игорь Вадимович

Доктор философских наук, кандидат филологических наук, профессор, профессор кафедры истории и теории культуры факультета культурологии РГГУ, ведущий научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0002-8903-8368,
ikond@mail.ru

УДК 82-3

ББК 83.3

Феномен «эстрадности» в культуре оттепели

Настоящая статья посвящена культуре эпохи оттепели и феномену эстрады в этот период советской истории. Оттепель – это культурная метафора перехода от политической «зимы» (сталинской эпохи) к политической «весне» (первому опыту десталинизации). Одно из характерных явлений оттепели – «эстрадная поэзия» – творчество молодых поэтов (Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы и др.), выступавших с чтением своих стихов перед большой аудиторией. «Эстрадная поэзия» 1950-х и 1960-х — своеобразный синтез

искусств, в котором поэтическое слово соединяется с музыкальностью и театральностью. Эстрада в советской истории – это новый Gesamtkunstwerk – для массовой аудитории читателей, слушателей, зрителей. Эстрада эпохи оттепели – средство массовой коммуникации, культурный механизм массовизации искусства и карнавализации, способ деконструкции стереотипов сталинизма.

Ключевые слова: культура эпохи оттепели, метафорика зимы и весны, феномен эстрады, эстрадная поэзия, синтез искусств, массовая коммуникация, культурный механизм массовизации искусства, карнавализация, деконструкция советских стереотипов.

Kondakov Igor V.

Doctor of Philosophy, PhD of Philology, Professor of the Russian State University for Humanities, leading researcher of the Mass Media Arts Department, The State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-8903-8368
ikond@mail.ru

The Phenomenon of Variety in the Culture of "Thaw" Epoch

This article is devoted to the culture of the Thaw and the phenomenon of variety in this period of Soviet history. "Thaw" is a cultural metaphor for the transition from political "winter" ("Stalin era") to political "spring" (the first experience of de-Stalinization). One of the characteristic phenomena of the "Thaw"—"pop poetry"—the creativity of young poets (E. Yevtushenko, A. Voznesensky, R. Rozhdetsvensky, B. Akhmadulina, B. Okudzhava, and others), who performed with the reading of their poems in front of a large audience. "Pop poetry" of the 1950s and 1960s constituted a kind of synthesis of arts, in which the poetic word was combined with musicality and theatricality. The variety in Soviet history represented a new Gesamtkunstwerk—for a mass audience of readers, listeners and spectators. The variety of the Thaw epoch was means of mass communication, a cultural mechanism for the massovization of art and carnivalization, a way of deconstruction of stereotypes of Stalinism.

Key words: culture of "Thaw" epoch, metaphors of the winter and of the spring, the phenomenon of variety, pop poetry, arts synthesis, mass communication, cultural mechanism of massovization of arts, carnivalization, deconstruction of soviet stereotypes.

Савицкая Елена Александровна

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0002-6688-3286
helen@inrock.ru

УДК 78.07
ББК 85.318

Концептуальные альбомы в отечественной рок-музыке 1970–1990-х годов

Статья посвящена концептуальным альбому – новому жанру, возникшему как результат студийного творчества в рок-музыке. В статье рассматриваются типы концептуальных альбомов в отечественной рок-традиции, опыты освоения данного жанра профессиональной композиторской и рок-средой, вопросы музыкального и поэтического единства в отечественном роке 1970–1990-х годов.

Ключевые слова: альбом, концептуальный альбом, крупная форма, цикл, сюита, литературно-музыкальное единство, прогрессив-рок.

Savitskaya Elena A.

PhD in Art Science, senior researcher of the Mass Media Arts Department, The State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-6688-3286
helen@inrock.ru

The article is dedicated to concept albums—a new genre that arose as a result of studio work in rock music. The article considers the types of concept albums in domestic popular music, developing of this genre by professional composers and rock musicians, issues of music and poetic unity in the Russian rock of 1970–1990's.

Key words: album, concept album, big form, cycle, suite, literary and musical unity, progressive rock.

Музыка и экранные искусства конца XX – начала XXI века**Петрушанская Елена Михайловна**

Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0001-7404-2201
elena.petrushanskaya@gmail.com

УДК 78
ББК 71, 85.38

Гипотезы о музыкальных структурах сериальности

В последние полвека в мировых массмедиа происходит интенсивная эстетическая эволюция сериала, становящегося существенным явлением культуры и искусства. Музыка в сериалах нового типа является неотъемлемой составляющей экранного действия, важной частью звуковой палитры. Вместе с тем и сериал в целом как форма опирается на традиции некоторых музыкальных форм, укорененных в истории культуры. Автор стремится выявить «археологию» экранной сериальности в многовековых музыкальных традициях. Нередко именно в музыке сериала, а не (или не только) в его сюжете и визуальной матери, сосредоточены наиболее сложные смысловые нюансы. В статье анализируются формообразующие черты музыки, влияющие на структуры повествования в больших экранных формах. Автор обращается к элементам саундтрека сериалов «Твин Пикс», «Доктор Хаус», «Моцарт в джунглях», «Элементарно», «Пуаро», «Метод», «Игра престолов» и др.

Ключевые слова: эстетика, сериалы, саундтрек, ритуал, эпос, музыкальная форма, время, колыбельная, сказка, повтор, контраст, вариативность.

Petrushanskaya Elena M.

PhD in Art Studies, leading researcher of the Mass Media Arts Department, The State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0001-7404-2201
elena.petrushanskaya@gmail.com

Hypotheses of Seriality in Musical Structures

In the last half-century there is an intensive aesthetic evolution of the series in the world mass media. Series become an essential phenomenon of modern culture and

art. Music in the series of a new type is an integral part of the on-screen action, an important part of the soundtrack. Series as a form is based on the tradition of musical forms rooted in the history of culture. The author seeks to reveal the "archeology" of screen seriality in the old musical traditions. Complex semantic nuances are concentrated not (or not only) in the series plots and visually, but in the music. The article analyzes the formative features of music that affect the structure of the narrative in the series. The author refers to the soundtrack elements of such series as *Twin Peaks*, *House*, *M.D.*, *Mozart in the Jungle*, *Elementary*, *Elimination*, *Method*, *Poirot*, *Game of Thrones*, etc.

Key words: aesthetics, horizontal and vertical series, time, soundtrack, ritual, epic, lullaby, fairy tale, repetition, musical dramaturgy, variability.

Журкова Дарья Александровна

Кандидат культурологии, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0003-0752-9786
jdacha@mail.ru

УДК 7
ББК 85.374

Музыкальная драматургия фильма «Морфий» Алексея Балабанова

В статье подробно анализируется взаимодействие киносюжета и саундтрека в фильме «Морфий» Алексея Балабанова. Прослеживаются смысловые пересечения и противоречия, возникающие между киноповествованием и содержанием музыкальных композиций. Автор приходит к выводу, что Балабанов с помощью песен в жанре жестокого романа передает болезненную, изломанную атмосферу предреволюционной эпохи, созвучную внутренним метаниям главного героя. Особую роль в воссоздании хрупкого, наполненного страстями мира играют произведения Александра Вертинского. Его романсы, с одной стороны, выступают скрытой программой судьбы главного героя, а с другой, создают параллельный иллюзорный мир, который ярко контрастирует с отталкивающей физиологичностью повседневного быта героев.

Ключевые слова: культурология, музыка, кино, саундтрек, Балабанов, Булгаков, Вертинский, жестокий романс, колыбельная, танго, каторжная песня.

Zhurkova Daria A.

PhD of Cultural Studies, senior researcher, Mass Media Arts Department, The State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0003-0752-9786
jdacha@mail.ru

Musical Dramaturgy of Alexei Balabanov's *Morphine* Movie

The article analyzes in detail the interaction of the plot and soundtrack in Alexei Balabanov's *Morphine* movie. It traces semantic intersections and contradictions that arise between the film narration and the content of musical compositions. The author comes to the conclusion that Balabanov, with the help of songs in the genre of cruel romance, conveys the painful, unbalanced atmosphere of the pre-revolutionary era, which is consonant to the inner self-perception of the lead character. A special role in the reconstruction of fragile, filled with passion world is played by works of Alexander Vertinsky. His romances, on the one hand, act as a hidden program of the protagonist's fate, and, on the other hand, create a parallel illusory world that contrasts vividly with the repulsive physiology of the heroes' everyday life.

Key words: culturology, music, cinema, soundtrack, Balabanov, Bulgakov, Alexander Vertinsky, cruel romance, lullaby, tango, convict song.

Эвальдье Виолетта Дмитриевна

Независимый исследователь, Москва
ORCID ID: 0000-0002-4531-4922
amaris_ewally@mail.ru

УДК 791.3
ББК 85

Архитектоника полиэкрана Питера Гринуэя в интерпретации «Божественной комедии»

В статье анализируется архитектоника визуального текста «Ада Данте», выстроенного Питером Гринуэем. Опираясь на бессмертное произведение Данте Алигьери, режиссер-новатор выстроил сложную архитектуру собственного произведения, многоуровневую, со сложной сетью гиперссылок, оплетающую историю культуры в целом. Однако, согласно постмодернистским веяниям, произведение Питера Гринуэя во многом амбивалентно: серьезные, болезненные темы современности граничат с ироническим отношением автора к значимым артефактам поп-культуры.

Ключевые слова: визуальная культура, постмодер-

низм, кинематограф, полиэкран, Питер Гринуэй, «Ад Данте», «Божественная комедия».

Evalliyo Violetta D.

Independent researcher, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-4531-4922
amaris_evally@mail.ru

An Architectonics of Split Screen in the Interpretation of *The Divine Comedy* by Peter Greenaway

Author analyzes the architectonics of the visual text *A TV Dante* built by Peter Greenaway. Basing on the immortal masterpiece of Dante Alighieri, the postmodernist-director has built a multilevel architecture of his own work. This new visual text includes a complex network of hyperlinks in its structure, braiding the whole history of culture. However, according to postmodern ideas, the work of Peter Greenaway is largely ambivalent: serious, painful themes of modernity are bordered with the ironic attitude to the key artifacts of pop culture.

Key words: visual culture, postmodernism, cinematography, split screen, Peter Greenaway, *A TV Dante*, *The Divine Comedy*.