

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ART & CULTURE STUDIES

№ 3 2024

Теория искусства и культуры

Андреева Екатерина Юрьевна

Доктор философских наук, кандидат искусствоведения, член Международной ассоциации критиков AICA, 119002, Россия, Москва, пер. Сивцев Вражек, 43
ORCID ID: 0000-0001-5765-242X
ResearcherID: V-7985-2018
andreyevaek@gmail.com

УДК 7.01

ББК 85.103(2); 85.143(2)6; 85.153(2)6

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-10-69

Органика петербургского авангарда: от Матюшина до Котельникова

Аннотация. Модернизация XX века обычно ассоциируется с конструктивизмом и техническим прогрессом. Однако петербургский авангард 1912–1915 годов предложил альтернативную концепцию искусства, раскрывающую мир как уникальное органическое целое, а не сумму стандартных заменяемых деталей. Органический авангард как художественную традицию впервые представил Владимир Стерлигов в символическом рисунке «Чаша» 1962 года, акцентировав аналитическое искусство Павла Филонова и расширенное видение Михаила Матюшина, то есть заумные практики, нацеленные на создание картины мира, объединяющей предметное и беспредметное. Органическая традиция в последней четверти XX века возобновляется в искусстве Вадима Овчинникова, Тимура Новикова, Ивана Сотникова и Олега Котельникова, обогащая культуру трансавангарда. Заумные и, казалось бы, маргинальные идеи 1910–1920-х годов в 1980–1990-е раскрываются как истинные точки сборки картины мира. Органическая традиция показывает историческую динамику XX века от мечты символизма о новом видении нового человека до представления постиндустриального мира после экологической катастрофы антропоцена.

Ключевые слова: органическая традиция авангарда, расширенное видение, аналитическое искусство, зеленый квадрат, символ мировой революции в экологии

Andreeva Ekaterina Yu.

D.Sc. (in Philosophy), PhD (in Art History), Member of AICA, 43 Siltsev Vrazhek Lane, Moscow, 119002, Russia
ORCID ID: 0000-0001-5765-242X
ResearcherID: V-7985-2018
andreyevaek@gmail.com

The Organics of the St. Petersburg Avant-Garde: From Matyushin to Kotelnikov

Abstract. Modernization of the 20th century is usually associated with Constructivism and technical progress. However, the St. Petersburg Avant-Garde of 1912–1915 offered an alternative concept of art, revealing the world as a unique organic whole, but not a sum of standard replaceable parts. The organic Avant-Garde as an artistic tradition was first presented by Vladimir Sterligov in the symbolic drawing *A Bowl* (1962), emphasizing the analytical art of Pavel Filonov and the philosophy of the expanded vision of Mikhail Matyushin, that is, transrational practices aimed at creating a picture of the world that unites the objective and the non-objective. The organic tradition in the last quarter of the 20th century was revived in the art of Vadim Ovchinnikov, Timur Novikov, Ivan Sotnikov, and Oleg Kotelnikov, contributing to the culture of transavantgarde. The transrational and seemingly marginal ideas of the 1910s and 1920s were revealed in the 1980s and 1990s as true assembly points of the worldview. The organic tradition shows the historical dynamics of the 20th century from the Symbolist dream about a new vision of a new man to the idea of a post-industrial world after the ecological catastrophe of the Anthropocene.
Keywords: organic tradition of the Avant-Garde, expanded vision, analytical art, green square, symbol of the world revolution in ecology
Received 24.01.2025
Accepted 11.03.2025

Якимович Александр Клавдианович

Доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, главный научный сотрудник, НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, 21
ORCID ID: 0009-0007-2626-6367
yakimovitch@mail.ru

УДК 73; 75

ББК 85.103(2)6

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-70-89

«Русское счастье». Одна мифологема современного искусства

Аннотация. Важнейшая метатема современного отечественного искусства связана с глубинной, долговременной и сегодня все так же актуальной проблемой «русского счастья». Николай Чернышевский в своей диссертации 1853 года предложил очень многозначную формулу этого трудного счастья, а именно — «все-таки лучше жить, чем не жить». Такие смысловые аспекты «русского счастья» разработаны в отечественной литературе XIX–XX веков в самых разных версиях и блестящих образцах, от А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя до современных прозаиков и поэтов. Существуют разные уровни и версии построения этой мифологемы. Простейший вариант — «немудреное счастье». Произведения А.А. Любавина, З.К. Церетели, А.М. Бирштейн и некоторых других живописцев выполнены в ключе своего рода «ролевой игры», направленной на утешение и успокоение современного беспокойного человека. Другие мастера, например Павел Никонов, Виктор Калинин, Олег Ланг, показывают «русское счастье» как полноту драматического бытия, сочетающегося с горестными, ироничными и другими острыми вопросами о мире. В ключевых произведениях современного искусства речь идет именно о трудном, мучительном, странном, потешном и нередко абсурдном русском счастье. Опыт художественной культуры нашей страны, особенно в последние два с лишним века ее развития, находит выражение и обновление в работах современных мастеров.
Ключевые слова: современные художники, контент-анализ, бинарный код цивилизации, «человечное письмо»

Yakimovich Alexander K.

D.Sc. (in Art History), Academician of the Russian Academy of Arts, Honored Artist of the Russian Federation, Chief Researcher, Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts, 21 Prechistenka Str., Moscow, 119034, Russia
ORCID ID: 0009-0007-2626-6367
yakimovitch@mail.ru

‘Russian Happiness’. A Mythologeme of Contemporary Art

Abstract. One of the most important meta-themes of modern Russian art is connected with a deep and

long-term problem, still relevant today — the problem of ‘Russian happiness’. Nikolai Chernyshevsky, in his 1853 dissertation, proposed a very ambiguous formula for this difficult happiness, namely, “still, it is better to live than not to live”. Such semantic aspects of ‘Russian happiness’ were developed in the Russian literature of the 19th — 20th centuries in a variety of versions and brilliant examples, from A.S. Pushkin and N.V. Gogol to modern prose writers and poets. There are different levels and construction options of this mythologeme. The simplest option is ‘uncomplicated happiness’. The works of A.A. Lyubavin, Z.K. Tsereteli, A.M. Birshtein and others are made in the spirit of a certain ‘role-play’ aimed at consoling and calming the modern restless person. Other masters, e.g. Pavel Nikonov, Viktor Kalinin, and Oleg Lang, show ‘Russian happiness’ as the fullness of dramatic existence combined with sorrowful, ironic, and other pressing questions about the world. The key works of modern art deal specifically with the difficult, painful, strange, amusing and often absurd Russian happiness. The experience of the artistic culture of Russia, especially in the last two-plus centuries of its development, finds expression and renewal in the works of contemporary masters.

Keywords: contemporary artists, content analysis, binary code of civilization, ‘humane writing’

Received 18.04.2025

Accepted 14.06.2025

Изолов Николай Анатольевич

Кандидат искусствоведения, доцент, Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), 129226, Россия, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3; старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0009-0007-4207-1017
ResearcherID: JMB-1111-2023
Scopus Author ID: 55651357300
izvolov@mail.ru

Мокрушина Наталья Владимировна

Киновед, аспирант, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0009-0005-8354-6096
ResearcherID: NQE-4677-2025
Itsnotme_again@mail.ru

Юргенева Александра Львовна

Кандидат культурологии, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0002-0465-4728
ResearcherID: AAV-4275-2021
lvovushka@yandex.ru

Эвальд Виолетта Дмитриевна

Кандидат культурологии, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0002-4531-4922
ResearcherID: AAS-2640-2020
Scopus Author ID: 58772764100
amaris_evally@mail.ru

Петрушанская Елена Михайловна

Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0001-7404-2201
ResearcherID: AAS-8392-2021
elena.petrushanskaya@gmail.com

Вилков Константин Антонович

Режиссер, аспирант, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0009-0008-8658-2916
konstantinvilkoff@yandex.ru

Сальникова Екатерина Викторовна

Доктор культурологии, кандидат искусствоведения, заведующая сектором художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0001-8386-9251
ResearcherID: AAS-2122-2020
k-saln@mail.ru

УДК 78.01; 791; 792

ББК 71; 878

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-90-143

Понятие документа в искусстве.**Документальность, достоверность, правда**

Аннотация. Продолжается традиция нашего журнала публиковать коллективные статьи, посвященные сложным комплексам понятий, которые актуальны для искусства и могут быть рассмотрены на пересечении искусствоведения, культурологии, эстетики. В данной статье анализируется проблема понимания документа и документальности в экранных искусствах, фотографии, театре, музыке. Отдельные главы развивают тезисы, явившиеся предметом большой дискуссии, состоявшейся в рамках круглого стола в Государственном институте искусствознания 12 марта 2025 года. Николай Изволов заостряет внимание на понятии кадра в кино и влиянии этого элемента поэтики экранного искусства на восприятие произведения. Наталья Мокрушина рассматривает прием взгляда в кинокамеру и обращается к нескольким фильмам 1896 года из коллекции братьев Люмьер. Александра Юргенева анализирует информационную документальную фотографию и показывает приемы ее современной эстетики. В фокусе внимания Виолетты Эвальд — фильм А. Звягинцева «Елена» (2011), в частности находящиеся внутри кадра фотографии героев. Целью анализа стало осмысление роли этих визуальных акцентов в художественном пространстве фильма, их способность уточнять характеры персонажей. Елена Петрушанская изучает варианты понимания документальности в музыкальной сфере, обращаясь к широкому кругу примеров из симфонической классики, истории оперы, музыкального фольклора. Константин Вилков размышляет о явлении документализма в театре, анализируя вербатим и другие принципы работы с документальностью в сценических искусствах. Екатерина Сальникова делает ряд обобщений, подчеркивая изменчивость и субъективность представлений о документальности, трансформации документа и его смыслов в контексте произведения. Авторы приходят к выводам о многоуровневости понятия документа в искусстве, способного оказываться темой, исходным материалом, фактурой произведения, но также и — философией, художественной иллюзией, выгодным медийным брендом.

Ключевые слова: кино, кадр, фотография, театр, музыка, взгляд в кинокамеру, братья Люмьер, игровое/неигровое, достоверность, документальность, правда искусства, А.П. Звягинцев, Д.Д. Шостакович, вербатим, театр.doc, иллюзия

Izvolov Nikolai A.

PhD (in Art History), Associate Professor, S.A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK), 3 Wilhelm Pieck Str., Moscow, 129226, Russia; Senior Researcher, Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0009-0007-4207-1017
ResearcherID: JMB-1111-2023
Scopus Author ID: 55651357300
izvolov@mail.ru

Mokrushina Natalia V.

PhD Student (in Culture Studies), Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0009-0005-8354-6096
ResearcherID: NQE-4677-2025
ltsnotme_again@mail.ru

Yurgeneva Alexandra L.

PhD (in Culture Studies), Senior Researcher, Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0002-0465-4728
ResearcherID: AAV-4275-2021
lvovushka@yandex.ru

Evallyo Violetta D.

PhD (in Culture Studies), Senior Researcher, Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0002-4531-4922
ResearcherID: AAS-2640-2020
Scopus Author ID: 58772764100
amaris_evally@mail.ru

Petrushanskaya Elena M.

PhD (in Art History), Leading Researcher, Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0001-7404-2201
ResearcherID: AAS-8392-2021
elena.petrushanskaya@gmail.com

Vilkov Konstantin A.

PhD Student (in Culture Studies), Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0009-0008-8658-2916
konstantinvilkoff@yandex.ru

Salnikova Ekaterina V.

D.Sc. (in Culture Studies), PhD (in Art History), Head of the Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0001-8386-9251
ResearcherID: AAS-2122-2020
k-saln@mail.ru

The Concept of Document in Art. Documentality, Authenticity, Truth

Abstract. We continue the tradition of the journal to publish collective articles on complex concepts that are relevant to art and can be considered at the intersection of art criticism, culture studies, and aesthetics. The article analyses the problem of understanding document and documentality in screen arts, photography, theatre, and music. Individual chapters develop the theses that were the subject of a large roundtable discussion held at the State Institute for Art Studies on March 12, 2025. Nikolai Izvolov focuses on the concept of frame in cinema and the influence of this element of screen art poetics on the perception of a work. Natalia Mokrushina examines the use of the 'look into the camera' technique as a marker of authenticity in early non-fiction cinema based on several films from the Lumière brothers collection (1896). Alexandra Yurgeneva analyses informational documentary photography and shows the techniques of its modern aesthetics. Violetta Evallyo focuses on A. Zvyagintsev's film *Elena* (2011), in particular, the photographs of the characters inside the frame. The purpose of the analysis was to understand the role of such visual accents in the film space and their ability to clarify the characters' nature. Elena Petrushanskaya does research on ways to understand documentality in the musical field, referring to a wide range of examples from symphonic classics, opera history, and musical folklore. Konstantin Vilkov reflects on the phenomenon of document in theatre, analysing verbatim and other principles of working with documentality in performing arts. Ekaterina Salnikova makes a number of generalizations, emphasizing the variability and subjectivity of perception of documentality, the transformation of a document and its meanings in the context of a work. The authors come to the conclusions about the multilevel nature of the concept of document in art which can be a theme, a source material, a texture of a work, as well as a philosophic concept, an artistic illusion, and a profitable media brand.

Keywords: cinema, frame, photography, theater, music, look into the camera, the Lumière brothers, fiction/

non-fiction, authenticity, documentary, the truth of art, A. P. Zvyagintsev, D. D. Shostakovich, verbatim, teatr.doc, illusion

Received 26.03.2025

Accepted 26.03.2025

Сазиков Алексей Владимирович

Кандидат искусствоведения, заведующий отделом художественных проблем дизайна, декоративного и народного искусства, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 119034, Москва, ул. Пречистенка, 21
ORCID ID: 0000-0001-9388-8894
ResearcherID: T-9354-2019
Scopus Author ID: 57190030231
a_sazikov@mail.ru

УДК 14; 93/94

ББК 71; 87

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-144-173

Контркультура и социальная революция в контексте проектной деятельности.

Информационные технологии и гражданская дипломатия

Аннотация. 1960-е годы стали периодом культурной революции, социальных перемен и активизма. Эти факторы привели к развитию контркультуры в западном обществе. В статье рассматривается, как энергетический кризис 1970-х годов вывел альтернативные технологии в энергетике на новый уровень и значительно расширил влияние порожденного контркультурой экологического движения в обществе. Предложенный британским физиком Эмори Ловинсом «мягкий путь» акцентировал внимание современников на научных изысканиях в области альтернативной энергетики. Журнал RAIN, печатный орган движения упрощенных технологий, стал рупором децентрализации, экодизайна и нового урбанизма. Развитие информационных технологий предопределило технологическую революцию, которая в конечном итоге изменила современный мир. Еще одним неожиданным последствием торжества контркультуры стала популяризация движения гражданской дипломатии, бурно развивающегося в 1970–1980-е годы, что в результате привело к организации первых космических мостов, развитию интернета и окончанию холодной войны.

Ключевые слова: контркультура, упрощенные технологии, мягкий путь, информационные

технологии, гражданская дипломатия, Институт Фараллонеса, журнал RAIN, Джоэл Шац, Диана Шац, Иосиф Гольдин

Sazikov Aleksey V.

PhD (in Art History), Head of the Department of Artistic Problems of Design, Decorative and Folk Arts, Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, 21 Prechistenka Str., Moscow, 119034, Russia
ORCID: 0000-0001-9388-8894
ResearcherID: T-9354-2019
Scopus Author ID: 57190030231
a_sazikov@mail.ru

Counterculture and Social Revolution in the Context of Project Activity. Information Technology and Citizen Diplomacy

Abstract. The 1960s were a period of cultural revolution, social change, and activism. These factors led to the development of counterculture in Western society. The article examines how the energy crisis of the 1970s brought alternative energy technologies to a new level and significantly expanded the influence of the environmental movement generated by the counterculture in society. The 'soft path' proposed by British physicist Amory Lovins focused the attention of his contemporaries on scientific research in the field of alternative energy. *RAIN* magazine, the press organ of the appropriate technology movement, became a mouthpiece for decentralization, ecodesign, and new urbanism. The development of information technology predetermined a technological revolution that has ultimately changed the modern world. Another unexpected consequence of the triumph of counterculture was the popularization of the civil diplomacy movement that flourished in the 1970s and 1980s which eventually led to the organization of the first space bridges, the development of the Internet, and the end of the Cold War.

Keywords: counterculture, appropriate technology, soft path, information technology, citizen diplomacy, Farallon Institute, RAIN magazine, Joel Schatz, Diana Schatz, Joseph Goldin

Received 05.03.2025

Accepted 11.05.2025

Индивидуальные художественные миры

Мариевская Наталья Евгеньевна

Доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры драматургии кино, Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), 129226, Россия, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3
ORCID ID: 0000-0002-8404-0370
ResearcherID: AAD-3835-2020
79035096731@yandex.ru

УДК 791

ББК 85.374

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-174-203

Структура художественного пространства фильмов о власти

Аннотация. Статья посвящена анализу художественного пространства фильмов о власти, в которых поэтика нерасторжимо связана с политикой. При простоте и наглядности такой анализ является ключом к смыслу кинопроизведения, шагом к пониманию содержащейся в нем философии власти. В статье продолжена методика пространственного анализа, основанная на выделении в его художественной структуре значимых областей: пространства власти (области обитания властителей), пространства подвластных, сакрального пространства. При исследовании фильма важно определить качественные характеристики каждой области, свойства и функции границ этих областей. В различных кинопроизведениях характер взаимодействия между областями будет существенно отличаться. Для понимания сюжета фильма важно исследование динамики взаимодействия областей, а также возможностей и условий перехода из одной области в другую. Перевод из области подчинения в пространство власти рассмотрен в статье как сюжет инициации. Выход из пространства власти в сакральную область раскрывает метафизику власти, скрытую в сюжете фильма.

Ключевые слова: художественное пространство, динамическая поэтика, пространство власти, структура смысла

Marievskaya Natalia E.

D.Sc. (in Art History), Associate Professor, Professor of the Drama of Cinema Department, S.A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK), 3 Wilhelm Pieck Str., Moscow, 129226, Russia

ORCID ID: 0000-0002-8404-0370

ResearcherID: AAD-3835-2020

79035096731@yandex.ru

The Structure of the Artistic Space in the Films About Power

Abstract. The article is devoted to analysing the artistic space of films about power, in which poetics is inextricably linked to politics. Such an analysis is a key to the meaning of a film and a step towards understanding the philosophy of power contained in it. The article continues the method of spatial analysis based on the identification of significant areas in the artistic structure of a film: the space of power (the area of rulers), the space of subordinates, and the sacred space. When studying a film, it is important to determine the qualitative characteristics of each area, the properties and functions of its boundaries. In each specific film, the nature of interaction between the areas differs significantly. In order to understand the plot of a film, it is important to study the dynamics of interaction between the areas, as well as the possibilities and conditions for transition from one area to another. Transition from the space of subordination to the space of power is considered in the article as an initiation plot. The exit from the space of power into the sacred space reveals the metaphysics of power hidden in the plot of a film.

Keywords: artistic space, dynamic poetics, space of power, structure of meaning

Received 24.01.2025

Accepted 06.06.2025

Артамонова Мария Михайловна

Научный сотрудник, сектор фольклора и народного искусства, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0009-0007-4852-8153
ResearcherID: JTT-9293-2023
m1992744m@gmail.com

УДК 39; 75

ББК 82.3(2-411.2); 85.103(2)6

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-204-233

Крестьянская свадьба в творчестве

Е.В. Честнякова (на материалах живописных и графических произведений)

Аннотация. В статье предпринята попытка исследовать творчество самобытного костромского художника Е.В. Честнякова (1874–1961) с точки зрения присутствия в нем элементов фольклорной поэтики и, в частности,

обнаружить принципы и приемы передачи образов традиционной крестьянской свадьбы в его графических и живописных работах. Проведен источниковедческий и формально-стилистический анализ как завершенных крупных живописных работ, так и малоизвестных графических циклов, иллюстрирующих фольклорные тексты плачевой традиции Кологривского края. Выявлено стремление автора показать многосоставность, семантическую наполненность свадебного обряда, а также его локальное своеобразие. В то же время установлено, что Честняков, встраивая в свои произведения образы севернорусской свадьбы, не стремился к этнографизму, а поэтизировал и эстетизировал ее традиционный сюжет.

Ключевые слова: Ефим Честняков, иллюстрация, фольклорная символика, крестьянская свадьба, плачевая фольклорная традиция Костромской земли

Artamonova Maria M.

Researcher, Folklore and Folk Art Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0009-0007-4852-8153
ResearcherID: JTT-9293-2023
m1992744m@gmail.com

Peasant Wedding in the Oeuvre of E.V. Chestnyakov (Based on Paintings and Graphic Works)

Abstract. The article attempts to study the works of the original Kostroma artist E.V. Chestnyakov (1874–1961) for the presence of the elements of folk poetry and, in particular, to discover the principles and techniques of conveying the images of a traditional peasant wedding in his graphic works and paintings. The author carries out source and formal-stylistic analyses of both the completed major paintings and the little-known series of graphic works illustrating folklore texts of the lamentation tradition of the Kologrivskiy region. The research reveals the artist's desire to show the multicompositional nature and the semantic fullness of the wedding ceremony, as well as its local uniqueness. Moreover, it has been established that by incorporating the images of a North Russian wedding in his works Chestnyakov did not strive for ethnographism but poetized and aestheticized its traditional plot.

Keywords: Efim Chestnyakov, illustration, symbolism of folklore, peasant wedding, folklore tradition of lamentation in Kostroma region
Received 12.05.2025
Accepted 11.06.2025

Искусство советского времени

Никитин Виталий Сергеевич

Независимый исследователь.
194100, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Новолитовская, д. 5, кв. 192
ORCID ID: 0009-0000-6987-5866
vitalius1917@yandex.ru

УДК 792.01; 792.072

ББК 85.333(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-234-259

Николай Евреинов: подступы к театральной онтологии

Аннотация. Николай Евреинов (1878–1953) известен как теоретик, режиссер и драматург. Как правило, его наследие рассматривается в свете «театральной антропологии», дисциплины о человеческой природе в исполнительском искусстве. Однако сам Евреинов в более поздних работах, таких как «Театр и эшафот» (1918), «Театротерапия» (1920), значительно расширил границы применения своих моделей. Да и сама идея «театрализации жизни» намекает на то, что речь идет не только о человеке, но об определенном понимании мира, то есть онтологии. Хотя нельзя утверждать, что Евреинов выдвинул цельную систему, его поиски заслуживают рассмотрения. Они могут помочь заново поставить вопрос о том, что есть театральная наука, ее предмет и значение. В данном исследовании ключевые проблемы художественной практики и теоретических работ Николая Евреинова рассматриваются в широком контексте современной науки о театре.

Ключевые слова: Николай Евреинов, театрализация, театроведение, феноменология, политический театр, авангард, антропология

Nikitin Vitaly S.

Independent researcher, 5, apt. 192, Novolitovskaya st., Saint Petersburg, 194100, Russia
ORCID ID: 0009-0000-6987-5866
vitalius1917@yandex.ru

Nikolai Evreinov: Approaches to Theatre Ontology

Abstract. Nikolai Evreinov (1878–1953) is known as a theorist, director, and playwright. His legacy is usually considered in the light of 'theatrical anthropology' – the discipline on the human nature in the performing arts. However, in his later works such as *The Theatre and the Scaffold* (1918) and *Theatre Therapy* (1920), Evreinov himself greatly expand-

ed the boundaries of the application of his models. Moreover, the very idea of 'theatricalization of life' hints at the fact that it refers not only to man but also to a certain understanding of the world, that is, ontology. Although it cannot be claimed that Evreinov put forward a complete model, his quest is worth considering, as it helps to re-ask the question of what theatre science, its subject and meaning are. In this study, the key problems of Nikolai Evreinov's artistic practice and theoretical works are considered in the wide context of modern theatre studies.

Keywords: Nikolai Evreinov, theatricalization, theatre studies, phenomenology, political theatre, Avant-Garde, anthropology
Received 03.09.2024
Accepted 12.01.2025

Лескинен Мария Войттовна

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, отдел восточного славянства, Институт славяноведения Российской академии наук, 119334, Россия, Москва, Ленинский пр-т, 32а
ORCID ID: 0000-0002-7638-507X
ResearcherID: C-1075-2018
Scopus Author ID: 57213197708
m.leskinen@inslav.ru

УДК 76.03/.09

ББК 85.03(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-260-293

Апофеоз Власти Советов «далекого от современности» художника Н.И. Верхотурова

Аннотация. В статье на основании авторского описания фрагмента картины в каталоге персональной выставки и журнальной фотографии (1927) рассмотрен замысел, сюжет и композиция несохранившегося полотна художника Н.И. Верхотурова (1863/1865–1944) «Власть Советов», которое было создано в начале 1920-х годов. Верхотуров был участником первой русской революции, получил известность как автор полотен на революционные темы и серии портретов старых большевиков, созданных еще до 1917 года, его произведения находились в экспозициях советских музеев. Однако после персональных выставок 1926–1927 годов он, как считается, оставил занятия живописью – вероятно, вследствие разгромной критики его произведений 1920-х годов, и в особенности из-за неприятия аллегорической масштабной картины «Власть Советов», о которой идет

речь в статье. В центре внимания исследователя находятся три вопроса. Первый: значение сохранившегося на журнальной фотографии ключевого образа – персонификации советской власти – в феминном облике. Второй: выбор автором аллегорического изображения Власти Советов в богатейском обличье и с характерными атрибутами былинного витязя с точки зрения визуальных традиций и типов изображения России-матушки а) в державном воплощении и б) в ипостаси девы-воительницы, которые сложились в отечественном искусстве в конце XIX – начале XX века. Третий: возможные причины резкого неприятия советской критикой одной из последних картин Н.И. Верхотурова, в которой усматривали «великодержавность».

Ключевые слова: Н.И. Верхотуров, персонификация России-матушки, плакаты Первой мировой войны, визуальная пропаганда, Гражданская война в России, «великодержавность»

Leskinen Maria V.

D.Sc. (in History), Leading Researcher, Department of Eastern Slavs, Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences, 32a Leninsky Av., Moscow, 119334, Russia
ORCID ID: 0000-0002-7638-507X
ResearcherID: C-1075-2018
Scopus Author ID: 57213197708
m.leskinen@inslav.ru

The Apotheosis of Power of the Soviets by the 'Far from Modernity' Artist N.I. Verkhoturov

Abstract. The article examines the concept, plot, and composition of the lost canvas *Power of the Soviets* (early 1920s) by the artist N.I. Verkhoturov (1863/1865–1944). The reconstruction of the artist's idea is based on his own description in the catalogue of the personal exhibition and on a photograph of a fragment of this painting (1927). Verkhoturov was a participant in the first Russian revolution (1905–1907). He became famous as the author of canvases on the themes of revolution and the portrait series *The Old Bolsheviks* created before 1917; his works were on display in Soviet museums. However, after the personal exhibitions of 1926–1927, he is believed to have abandoned painting, probably due to the devastating criticism of his works of the 1920s, in particular, due to the rejection of the large-scale allegorical painting *Power of the Soviets* which is discussed in the article. The researcher focuses on three issues. The first one is the significance of the key image preserved on the magazine photograph – the personification of the Soviet power – in its feminine image. The second one is

the artist's choice of the allegorical image of the Soviet Power in a heroic guise and with the characteristic attributes of legendary bogatyrs from the point of view of the visual traditions and types of Mother Russia representations a) in its sovereign incarnation and b) in the image of the Russian Maiden Warrior which formed in Russian art in the late 19th – early 20th centuries. The third one is the possible reasons for the sharp rejection of N.I. Verkhoturov's last paintings by Soviet critics in which they saw 'Great Russian chauvinism'.

Keywords: N.I. Verkhoturov, personifications of Mother Russia, poster of the First World War, visual propaganda, Civil War in Russia, 'Great-Russian chauvinism'
Received 24.03.2025
Accepted 11.06.2025

Караваев Дмитрий Львович

Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник, аналитический отдел, Научно-исследовательский институт киноискусства и кинообразования Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), 129226, Россия, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3
ORCID ID: 0000-0003-0752-9786
ResearcherID: ABG-3983-2020
dkaravaev53@mail.ru

УДК 78; 791
ББК 85.317; 85.374.3(2)
DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-294-317

«Нам не страшны ни льды, ни облака!»

Тема покорения Арктики и «воздушного океана» в советской новостной кинохронике 1930-х годов

Аннотация. Статья посвящена отображению тематики покорения Арктического Севера и «воздушного океана» советской новостной кинохроникой 1930-х годов. На основе контент-анализа значительного массива кинодокументов (сюжеты новостных киножурналов, спецвыпуски кинохроники, хроникально-документальные фильмы) исследуется феномен превращения известных полярников и авиаторов сталинской эпохи в когорту культовых национальных героев. Особое внимание уделяется прецедентам трансформации технологического фиаско (аварии) в позитивный, жизнеутверждающий героический миф (катастрофа парохода «Челюскин» и зимовка челюскинцев на льдине, гибель Валерия Чкалова и Сигизмунда Леваневского во время полетов).

Ключевые слова: кинохроника, киножурналы, советский кинематограф 1930-х годов, полярные экспедиции, сверхдальние авиаперелеты, «Челюскин», В.П. Чкалов, С.А. Леваневский

Karavaev Dmitry L.

PhD (in Art History), Leading Researcher, Analytical Department, Research Institute of Cinematography and Film Education, S.A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK), 3 Wilhelm Pieck Str., Moscow, 129226, Russia
ORCID ID: 0000-0003-0752-9786
ResearcherID: ABG-3983-2020
dkaravaev53@mail.ru

“We Are Not Afraid of Either Ice or Clouds!” The Theme of Conquering the Arctic and the ‘Ocean of Air’ in Soviet Newsreel of the 1930s

Abstract. The article is devoted to the depiction of the theme of the conquest of the Arctic North and the ‘ocean of air’ in the Soviet newsreels of the 1930s. Based on the content analysis of a significant array of film documents (newsreel stories, special newsreel issues, documentary films), the author examines the phenomenon of the transformation of famous polar explorers and aviators of the Stalin era into a cohort of cult national heroes. Particular attention is paid to precedents of the transformation of a technological fiasco (accident) into a positive, life-affirming heroic myth (the Chelyuskin disaster and the wintering of the Chelyuskin crew on an ice floe, the death of Valery Chkalov and Sigizmund Levanevsky during flights).

Keywords: newsreels, film magazines, Soviet cinema of the 1930s, polar expeditions, ultra-long-distance flights, the Chelyuskin, V.P. Chkalov, S.A. Levanevsky
Received 11.04.2025
Accepted 04.06.2025

Изобразительное искусство и архитектура

Баторова Елена Александровна

Кандидат искусствоведения, доцент, кафедра теории и истории искусства, Российский государственный гуманитарный университет, 125047, Россия, Москва, Миусская пл., 6
ORCID ID: 0000-0003-3326-342
ResearcherID: HLH-7914-2023
batea2005@mail.ru

УДК 009; 39; 739
ББК 85.125; 82.3
DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-318-337

Художественный металл в контексте эпических сказаний бурят: концепт «серебро»

Аннотация. Статья посвящена исследованию многоуровневой структуры концепта «серебро» на материалах эпических сказаний бурят. Комплексный метод расширяет границы проблемного поля искусствознания в области традиционного искусства, дает возможность формулировать и решать вопросы в новом ракурсе. Для сравнительного анализа использованы материалы смежных наук. В художественной практике бурят базовыми цветами являются белый и черный, составляющие универсальный фундамент цветовой картины мира. Героический эпос «Гэсэр» предстает в качестве важнейшего источника мифопоэтического кода народной культуры. Оппозиция «белое – черное» составляет сюжет эпических сказаний как олицетворение борьбы Добра и Зла. Одевания и атрибуты положительных и отрицательных героев символически противопоставлены через знаковые материалы – «белое серебро» и «черное железо». Понятия «светозарности», «сияния» выступают аналогами категории Прекрасного и характеристиками драгоценного металла. Отмечается частотность употребления эпитетов «серебряный» и «бело-серебряный» в описаниях природы, дворцов, обстановки, бытовых предметов, изучаются образно-пластические и технологические свойства используемого металла. Сюжетная линия эпоса интерпретируется в контексте символического отражения истории металлообработки бурятских кузнецов, с древности освоивших черное железо и, позднее, – драгоценные металлы. Концепт «серебро» является одним из ключевых понятий в национальной культуре бурят: в нем аккумулированы представления о художественном металле со своеобразием технических характеристик, цвета и света, звука; он олицетворяет знатность и здоровье; воплощает этические и эстетические категории.

Ключевые слова: концепт, традиционная культура, эпос «Гэсэр», художественный металл, кузнец, серебро – железо, белый – черный, буряты

Batorova Elena A.

PhD (in Art History), Associate Professor, Department of Theory and History of Art, Russian State University for the Humanities, 6 Miusskaya Sq., Moscow, 125047, Russia
ORCID ID: 0000-0003-3326-342

ResearcherID: HLH-7914-2023
batea2005@mail.ru

Artistic Metal in the Context of Epic Tales of the Buryats: The Concept of ‘Silver’

Abstract. The article is devoted to the study of the multi-level structure of the concept of ‘silver’ based on the materials of Buryat epic tales. The complex method expands the boundaries of the problem field of art studies in the area of traditional art, posing and solving issues from a new perspective. Materials from related sciences were used for comparative analysis. In the artistic practice of the Buryats, the basic colours are white and black, which form the universal foundation of the colour picture of the world. The heroic epic Geser is one of the most important sources of the mythopoeic code of folk culture. The white – black opposition forms the plot of epic tales as the personification of the struggle between Good and Evil. The robes and attributes of the positive and negative characters are symbolically contrasted through iconic materials – ‘white silver’ and ‘black iron’. The concepts of ‘luminosity’ and ‘radiance’ are analogous to the category of Beauty and the characteristics of a precious metal. The article notes the frequency of the use of the epithets ‘silver’ and ‘white-silver’ in the descriptions of nature, palaces, furnishing, and household items, and studies the figurative, plastic, and technological properties of the metal used. The storyline of the epic is interpreted in the context of a symbolic reflection of the history of metalwork by Buryat blacksmiths, who mastered ferrous iron from ancient times, and later – precious metals. The concept of ‘silver’ is a key one in the national culture of the Buryats: it accumulates ideas about artistic metal with unique technical characteristics, colour and light, sound; it embodies nobility and health and expresses ethical and aesthetic categories.

Keywords: concept, traditional culture, epic Geser, artistic metal, blacksmith, silver – iron, white – black, Buryats
Received 21.03.2025
Accepted 05.05.2025

Садовина Вера Павловна

Соискатель, Российский государственный гуманитарный университет, 125047, Россия, Москва, Миусская пл., 6
ORCID ID: 0009-0003-5761-9293
vsadovina@mail.ru

УДК 703.73; 73.03; 73.023.3

ББК 85.03(4); 85.03(8)

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-338-363

Алюминий в итальянской футуристской скульптуре. Медиум эстетики режима или прогрессивного настоящего?

Аннотация. Статья посвящена алюминию — новому материалу XX века — и его судьбе в авангардном искусстве Италии 1910–1930-х годов, ярким выразителем идей которого явилось движение футуристов. В фокусе внимания исследования — футуризм с его взглядом в будущее и интересом к алюминию как материалу современности. Внимание футуристов к алюминию рассматривается через призму текстов программных манифестов и посредством обзора итальянской футуристской скульптуры из алюминия, выполненной в годы существования движения. Проводится анализ корпуса выбранных произведений с точки зрения качества исполнения и соответствия принципам эстетики футуризма первого этапа и «второй волны» движения. Выявляются особенности социокультурной ситуации Италии, оказавшие влияние на добычу сырья и производство металла в стране в первой половине XX века. В статье автор затрагивает тему взаимоотношений футуристов с режимом Б. Муссолини после разрыва их политического союза. Производится анализ пластических решений из алюминия, созданных в период политики автаркии, которые так или иначе стали фигуративным выражением идей строительства новой Италии, формирования образа нового итальянца и развития иконографии образа Дуче. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что алюминий, ровесник футуризма, всегда был в зоне внимания скульпторов-футуристов. Несмотря на популярность металла в 1930-е годы, корпус сохранившихся памятников невелик. Из представленных для исследования работ только один автор работал с металлом на постоянной основе, остальные — фрагментарно. Тематика созданных произведений свидетельствует, что протагонисты движения активнее откликались на продвижение идей прогрессивного настоящего, а не на презентацию эстетики режима.

Ключевые слова: футуризм, скульптурные материалы XX века, алюминий, визуальные искусства, скульптура эпохи Муссолини

Sadovina Vera P.

External PhD Student, Russian State University for the Humanities, 6 Miusskaya Sq., Moscow, 125047, Russia
ORCID ID: 0009-0003-5761-9293
vsadovina@mail.ru

Aluminum in Italian Futurist Sculpture. A Medium of Regime Aesthetics or the Progressive Present?

Abstract. The article examines aluminium — a new material of the 20th century — and its role in the Italian Avant-Garde art of the 1910s — 1930s, which was vividly expressed through the Futurist movement. The research focuses on Futurism with its vision of the future and its interest in aluminium as a material of modernity. The Futurists' attention to aluminium is examined through the lens of the key manifestos and through a review of Italian Futurist aluminium sculpture created during the years of the movement. The analysis covers selected works in terms of execution quality and adherence to the aesthetics principles of both early Futurism and the movement's 'second wave'. The study reveals the distinctive features of Italy's socio-cultural situation that influenced raw materials extraction and metal production in the country in the first half of the 20th century. The author addresses the Futurists' relationship with the regime of B. Mussolini after the breakdown of their political alliance. The article analyzes aluminium plastic solutions created during the autarchy period, which in one way or another became a figurative expression of the ideas about building a new Italy, forming the image of a new Italian, and developing the iconography of the Duce image. The findings conclude that aluminium, contemporary to Futurism, was always in the focus of Futurist sculptors. Despite the popularity of the metal in the 1930s, the corpus of surviving monuments is small. Only one artist of the works under study worked with the metal consistently, while others did so sporadically. The themes of the created works indicate that the movement's representatives responded more actively to promoting ideas of the progressive present, rather than expressing the regime aesthetics.

Keywords: futurism, 20th century sculpture materials, aluminum, visual arts, sculpture of the Mussolini era
Received 24.02.2025
Accepted 04.05.2025

Подлипенцева Ксения Игоревна

Методист научно-просветительного отдела, Государственный Эрмитаж, 190000, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая пл., 2; аспирант кафедры русского искусства, факультет теории и истории искусств, Санкт-Петербургская академия художеств им. Ильи Репина (2021–2024)
ORCID ID: 0009-0000-0190-4894
ResearcherID: NBM-0765-2025
podlipentceva@gmail.com

УДК 75.047; 76.01

ББК 85.19

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-364-393

Лиминальность и лиминальные пространства в современном российском визуальном искусстве: от ритуальных практик до цифровой реальности

Аннотация. Данная работа исследует феномен лиминальности и лиминальных пространств в современном российском визуальном искусстве. Применяя междисциплинарный подход и опираясь на труды по антропологии, философии и психологии, мы предполагаем определить общие черты лиминальных пространств, их происхождение и истоки, а также пытаемся ответить на вопрос, возможно ли создание лиминального пространства художественными методами. Подробно останавливаемся на различии между терминами «лиминальность» и «лиминальное пространство», предлагая следующую трактовку: под лиминальностью понимается состояние перехода в наиболее широком смысле, в то время как лиминальное пространство подразумевает под собой особый эстетико-психологический феномен и модус восприятия, а также определенные визуальные паттерны, распространенные в массовой культуре и в том числе в современном искусстве. Выделены три подтипа лиминального пространства применительно именно к современному российскому визуальному искусству: контекстно ориентированные пространства, «сквозные» пространства и «порталы». В рамках нашей гипотезы первые два подтипа в произведениях искусства рассматриваются как изображение лиминального пространства, а третий подтип — как непосредственно его создание. Таким образом, затрагивается тема пространственных отношений между произведением и пространством жизни, а также вопрос о связях современного искусства с ритуальностью как методом воздействия на окружающую действительность. Не пытаясь дать окончательную характеристику этим отношениям, тем не менее хотим обратить внимание научного сообщества на разветвленную и увлекательную цепь связей между искусством как художественным актом, искусством как ритуалом и искусством как социальным действием. В статье также приведен анализ отдельных произведений ряда современных авторов на основе метода интервьюирования, что позволяет ввести в научный оборот имена художников, чье творчество ранее не становилось предметом академического исследования.

Ключевые слова: лиминальность, лиминальные пространства, проблемы пространства, искусство

XXI века, современное визуальное искусство, городская среда в современном искусстве, ритуальность в современном искусстве, цифровое искусство

Podlipentseva Kseniya I.

Methodologist of the Scientific and Educational Department, The State Hermitage Museum, 2 Dvortsovaya Sq., St. Petersburg, 190000, Russia; PhD Student, Department of Russian Art, Faculty of Theory and History of Art, Ilya Repin St. Petersburg Academy of Arts (2021–2024)
ORCID ID: 0009-0000-0190-4894
ResearcherID: NBM-0765-2025
podlipentceva@gmail.com

Liminality and Liminal Spaces in Contemporary Russian Visual Art: From Ritual Practices to Digital Reality

Abstract. This study explores the phenomenon of liminality and liminal spaces in contemporary Russian visual art. Using an interdisciplinary approach and drawing on works on anthropology, philosophy, and psychology, we aim to define the common features of liminal spaces, their origin and roots, also addressing the question of whether liminal spaces can be created through artistic methods. We examine in detail the distinction between the terms 'liminality' and 'liminal space', proposing the following interpretation: liminality refers to a state of transition in the broadest sense, whereas a liminal space represents a specific aesthetic-psychological phenomenon and mode of perception, as well as certain visual patterns prevalent in mass culture and, notably, in contemporary art. Three subtypes of a liminal space are distinguished within contemporary Russian visual art: context-dependent places, 'throughway' spaces, and 'portals'. Within the framework of our hypothesis, the first two subtypes in works of art are considered as an image of the liminal space, and the third one — as its direct creation. Thus, the topic of spatial relations between a work and the space of life is touched upon, as well as the question of the connections of modern art with ritualism as a method of influencing the surrounding reality. Without trying to give a definitive description of these relations, we, nevertheless, want to draw the attention of the scientific community to the extensive and fascinating chain of connections between art as an artistic act, art as a ritual, and art as a social action. The article also provides an analysis of selected works by contemporary artists, based on interviews, which allows us to introduce into academic discourse the names of artists

whose work has not previously been the subject of scholarly research.

Keywords: liminality, liminal spaces, spatial issues, 21st-century art, contemporary visual art, urban environment in contemporary art, rituality in contemporary art, digital art
Received 17.02.2025

Accepted 24.05.2025

Музыкальная культура

Винар Юлия Олеговна

Научный сотрудник, Научно-исследовательский институт киноискусства и кинообразования ВГИКа, соискатель, кафедра киноведения, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 129226, Россия, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3
ORCID ID: 0009-0004-1698-1402
vinar@vgik.info

УДК 78; 791
ББК 85.3
DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-394-419

Киномузикл и музыкальный фильм: повествовательная и вспомогательная функция музыки и хореографии как способ дифференциации жанров

Аннотация. В отечественной киноведческой литературе до сих пор отсутствует однозначное и общепринятое определение жанра «киномюзикл», что приводит к существенной путанице в классификации фильмов и затрудняет их анализ. Проблема заключается не только в отсутствии четкого определения, но и в размытых границах между киномюзиклом и музыкальным фильмом — двумя жанрами, тесно связанными, но обладающими существенными отличиями. В связи с этим возникает необходимость в более глубоком и детальном исследовании данной проблематики, в разработке более точной системы классификации, основанной на анализе роли музыки и хореографии в повествовании, а также на других жанровых признаках, таких как стиль исполнения музыкальных номеров, их тематика и функция в структуре фильма. Результатом проведенного исследования является система дифференциации двух обозначенных жанров, которая основана на различиях повествовательной и вспомогательной функций музыки и танца в структуре фильма. Данные выводы дают более объемное понимание в разграни-

чении жанров «киномюзикл» и «музыкальный фильм» для дальнейших исследований.

Ключевые слова: мюзикл, киномюзикл, музыкальный фильм, музыка, хореография, «Шоугелз», «Мулен Руж!», «Джокер: Безумие на двоих»

Vinar Yulia O.

Researcher, VGIK Scientific Research Institute of Cinematography and Film Education, External PhD Student, Department of Film Studies, S.A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK), 3 Wilhelm Pieck Str., Moscow, 129226, Russia
ORCID ID: 0009-0004-1698-1402
vinar@vgik.info

Film Musical and Musical Film: The Narrative and Auxiliary Functions of Music and Choreography as a Way to Differentiate Between the Genres

Abstract. There is still no unambiguous and generally accepted definition of the genre of 'film musical' in the Russian film literature, which leads to significant confusion in the classification of films and makes it difficult to analyze them. The problem lies not only in the lack of a clear definition, but also in the blurred boundaries between a film musical and a musical film, the two genres that are closely related but have significant differences. In this regard, there is a need for a deeper and more detailed study of this issue and for developing a more accurate classification system based on the analysis of the role of music and choreography in the narrative, as well as on other genre features, such as the style of performance of musical numbers, their theme and function in the structure of a film. The result of the research is a system to differentiate between the two designated genres which is based on the differences between the narrative and auxiliary functions of music and dance in the structure of a film. These findings provide a more comprehensive understanding of the distinction between the genres of 'film musical' and 'musical film' for further research.

Keywords: musical, film musical, musical film, music, choreography, Showgirls, Moulin Rouge!, Joker: Folie à Deux
Received 19.03.2025
Accepted 04.06.2025

Юнаков Андрей Алексеевич

Аспирант, Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова

(ВГИК), 129226, Россия, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3
ORCID ID: 0009-0004-7826-3043
ResearcherID: MFI-7678-2025
andry500022@gmail.com

УДК 78.01; 784
ББК 74.100.575.3; 85.31
DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-420-457

Песни в повествовательной структуре видеоигр: функции и особенности

Аннотация. В статье дается краткий обзор игровой индустрии в России и в мире, обозначается роль дисциплины game studies в эволюции подходов к исследованию видеоигр. Описывается прогресс технического оснащения игровых платформ в части их звуковых возможностей. Предлагается деление видеоигр по степени значимости повествовательного начала в структуре их геймплея.

Прицельное внимание уделяется анализу музыкального сопровождения, а именно — песням. Песни классифицируются на основании их функциональной роли в нарративном и игровом плане видеоигр. Автор прослеживает, каким образом вокальные композиции используются для создания атмосферы, передачи эмоций и усиления вовлеченности игрока в игровую процесс. В статье выдвигается гипотеза, что в видеоиграх песни могут выступать средоточием основных стилистических и смысловых составляющих, усиливая визуальный, звуковой и нарративный контент, а также способствуют созданию единого и запоминающегося игрового опыта. **Ключевые слова:** песня, видеоигры, саундтрек, массовая культура, экранная культура, повествование, нарратив, эстрадная музыка

Yunakov Andrei A.

PhD Student, S.A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK), 3 Wilhelm Pieck Str., Moscow, 129226, Russia
ORCID ID: 0009-0004-7826-3043
ResearcherID: MFI-7678-2025
andry500022@gmail.com

Songs in the Narrative Structure of Video Games: Functions and Features

Abstract. The article gives a brief overview of the game industry in Russia and in the world, emphasizes the role of the game studies discipline in the evolution of approaches to video games research. The article describes the

technical progress of game platforms in terms of their sound capabilities. The author proposes a classification of video games according to the degree of importance of the narrative element in the structure of their gameplay. Special attention is given to the analysis of musical accompaniment, namely songs. Songs are categorized based on their functional role in the narrative and gameplay of video games. The author traces how vocal compositions are used to create atmosphere, convey emotions, and enhance player engagement in the gameplay. The paper tests the hypothesis that in video games, songs can act as a focal point for key stylistic and semantic components, enhancing visual, aural, and narrative content and contributing to a unified and memorable gaming experience.

Keywords: song, video games, soundtrack, popular culture, screen culture, narration, narrative, pop music
Received 24.04.2025
Accepted 07.06.2025

Кино и массмедиа

Колотаев Владимир Алексеевич

Доктор филологических наук, доктор искусствоведения, заведующий кафедрой кино и современного искусства, декан факультета истории искусства, Российский государственный гуманитарный университет, 125047, Россия, Москва, Миусская пл., 6
ORCID ID: 0000-0002-7190-5726
ResearcherID: HKV-1262-2023
kolotaevva@rggu.ru

УДК 159.923.2; 791.43-2
ББК 85.374.3(3)
DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-458-473

Бахтинская модель гротескного тела в фильме Корали Фаржа «Субстанция» и расщепление личности

Аннотация. Фильм Корали Фаржа «Субстанция» (2024) предлагает модель личности современного субъекта, существенной чертой которой является внутренний конфликт структур «Я». С одной стороны, это внешне идеальное, успешное нарциссическое «Я», представленное молодой копией, Сью, с другой — это «плохая» часть личности, ее нужно всячески скрывать, отказывать ей в признании, подавлять и эксплуатировать. Взаимодействие нового и старого, отживающего и только вступающего в жизнь отсылает к теории диалога и карнавала М.М. Бахтина, к идее вечно становящегося гро-

тесного тела, соединяющего в непрерывное единство смерть и рождение, молодость и старость, хвалу и брань. Однако система образов фильма исключает оптимистическую составляющую карнавальную модели гротескного тела. Ни одна из частей расщепленной личности героини не в состоянии находиться в режиме диалогического обмена, процесса взаимодействия на основе осознания своей целостности и понимания себя как Другого. Результатом невозможности синтезировать разобщенные части личности является жуткая мутация, псевдогротескное тело героини, неспособное к жизни.

Ключевые слова: карнавализация, гротескное тело, нарциссизм, расщепленная личность, диалог, подавление, современный кинематограф, кризис идентичности

Kolotaev Vladimir A.

D.Sc. (in Philology), D.Sc. (in Art History), Head of Cinema and Contemporary Art Department, Dean of the Faculty of Art History, Russian State University for the Humanities, 6 Miusskaya Sq., Moscow, 125047, Russia
ORCID ID: 0000-0002-7190-5726
ResearcherID: HKV-1262-2023
kolotaevva@rggu.ru

Bakhtin's Model of the Grotesque Body in Coralie Fargeat's Film *The Substance* and Split Personality

Abstract. Coralie Fargeat's film *The Substance* (2024) presents a model of the modern subject's personality, a key feature of which is the internal conflict between the structures of the self. On the one hand, there is the outwardly ideal, successful narcissistic self embodied by the young copy, Sue; on the other hand, there is the 'bad' part of the personality which must be hidden, denied recognition, suppressed, and exploited. The interaction between the new and the old, the dying and the nascent evokes Mikhail Bakhtin's theory of dialogue and carnival, particularly the idea of the ever-becoming grotesque body that unites death and birth, youth and old age, praise and abuse into a continuous whole. However, the film's system of imagery excludes the optimistic component of the carnivalesque grotesque body model. Neither part of the protagonist's split personality is capable of engaging in a dialogic exchange, the process of interaction based on the awareness of one's own wholeness and understanding oneself as the Other. The impossibility of synthesizing the fragmented parts of the personality results in a monstrous mutation — a pseudo-grotesque body of the characters, incapable of sustaining life.

Keywords: carnivalization, grotesque body, narcissism, split personality, dialogue, repression, contemporary cinema, identity crisis
Received 21.04.2025
Accepted 04.06.2025

Федотова Лариса Александровна

Аспирант, кафедра истории искусства и гуманитарных наук, Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова, 125080, Россия, Москва, Волоколамское ш., 9
ORCID ID: 0009-0007-0643-6963
ResearcherID: NAZ-0479-2025
larafedotova.art@gmail.com

Лаврентьева Екатерина Александровна

Кандидат искусствоведения, доцент, кафедра коммуникативного дизайна, Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова, 125080, Россия, Москва, Волоколамское ш., 9
ORCID ID: 0009-0002-8092-3229
ResearcherID: NAZ-0412-2025
strogdesign@gmail.com

УДК 7.03; 7.064; 77

ББК 85.16

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-474-507

Фотограмма на стыке искусства и технологий: эволюция и трансформация в истории фотографии

Аннотация. Фотограмма — первая и простейшая фотографическая техника, основанная на получении изображения контактным способом, без камеры. И сегодня, спустя два века, она остается актуальным инструментом для художественного выражения благодаря специфическим свойствам, отличающим ее от фотографии, сделанной через камеру, и позволяющим авторам выходить за рамки традиционного изобразительного языка. Актуальность исследования определена растущим интересом к экспериментальным и междисциплинарным практикам в искусстве, к которым относится и фотограмма. Данная статья восполняет пробелы в исследовании фотограммы, которые существуют в формирующейся теории фотографии. Цель статьи — проследить эволюцию этого художественного инструмента и выделить актуальные стратегии применения фотограммы на основе систематизации практик художников, включая работы последних пяти лет. Для реализации этой цели

в статье выделены основные этапы развития фотограммы и ключевые фигуры, системно и разносторонне использовавшие бескамерную фотографию в своей практике. Подходы авторов рассмотрены через призму интересовавших их теорий, понимания ими специфических свойств бескамерной фотографии и связи с предыдущими экспериментами.

На основе исследования установлено, что фотограмма, дав начало фотографии в целом, не осталась техническим рудиментом, а продолжала развиваться через изменение подходов художников. Более того, повышенный интерес к фотограмме совпадал с поворотными для искусства точками: резкими социальными изменениями, научными открытиями или техническими прорывами, влияющими на мировоззрение в целом или представление о фотографии. В результатах исследования раскрывается многогранность фотограммы как художественного инструмента (медиума) и ее отличительные особенности в сравнении с традиционной фотографией через камеру. Эти характерные отличия помогают переосмыслить границы искусства в диалоге с другими методами внутри художественных практик, а также в междисциплинарных проектах.

Ключевые слова: бескамерная фотография, история фотограммы, шадография, селестография, видеография, альтернативные фотопроцессы, концептуальные фотопроекты

Fedotova Larisa A.

PhD Student, History of Art and Humanities Department, S.G. Stroganov Russian State University of Applied Art and Design, 9 Volokolamsk Highway, Moscow, 125080, Russia
ORCID ID: 0009-0007-0643-6963
ResearcherID: NAZ-0479-2025
larafedotova.art@gmail.com

Lavrentieva Ekaterina A.

PhD (in Art History), Associate Professor, Communicative Design Department, S.G. Stroganov Russian State University of Applied Art and Design, 9 Volokolamsk Highway, Moscow, 125080, Russia
ORCID ID: 0009-0002-8092-3229
ResearcherID: NAZ-0412-2025
strogdesign@gmail.com

The Photogram at the Intersection of Art and Technology: Evolution and Transformation in the History of Photography

Abstract. The photogram is the first and simplest photographic technique based on obtaining an image by contact, without a camera. Today, two centuries later, it remains a relevant tool for artistic expression due to its specific properties that distinguish it from a photograph taken through a camera and allow authors to go beyond the traditional pictorial language.

The relevance of the study is determined by the growing interest in experimental and interdisciplinary practices in art, which include the photogram. This article fills the gaps in the study of the photogram that exist in the emerging theory of photography. The purpose of the article is to trace the evolution of this artistic tool and highlight current strategies for using the photogram based on the systematization of artists' practices, including works of the last five years. To achieve this goal, the article highlights the main stages of the photogram development and key figures, who systematically and comprehensively used cameraless photography in their practice. The authors' approaches are examined through the prism of the theories that interested them, their understanding of the specific properties of cameraless photography, and their connection with previous experiments.

The study has established that the photogram, having given rise to photography as a whole, did not remain a technical rudiment, but continued to develop through changes in the artists' approaches. Moreover, increased interest in the photogram coincided with turning points for art: abrupt social changes, scientific discoveries, or technical breakthroughs that influenced the worldview as a whole or the idea of photography. The results of the study reveal the versatility of the photogram as an artistic tool (medium) and its distinctive features in comparison with traditional photography through a camera. These characteristic differences help to rethink the boundaries of art in a dialogue with other methods within artistic practices, as well as in interdisciplinary projects.

Keywords: cameraless photography, history of photogram, schadography, selestography, videography, alternative photo processes, conceptual photo projects
Received 21.03.2025
Accepted 04.06.2025

Жуков Дмитрий Константинович

Специалист, аспирант, кафедра социальных наук, Литературный институт им. А.М. Горького, 123104, Россия, Москва, Тверской бульвар, 25
ORCID ID: 0000-0002-2008-0779
dimanche57@yandex.ru

УДК 701
ББК 85.375
DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-508-533

Документальный эффект в кино

Аннотация. В статье исследуется феномен «документального эффекта» в кинематографе и его влияние на восприятие зрителя. Рассматриваются различные философские подходы к пониманию документального кино, включая теории Г. Карри, Н. Кэрролла и К. Плантинги. Критически анализируя эти концепции, автор предлагает собственное понимание документального эффекта, основанное на идее прерывания эстетического восприятия. Выделяются два типа документального эффекта: «съемка реальности» и «реальность съемки». Первый связан с эмоциональным откликом зрителя на шокирующие или «практически» значимые события, второй — с непреднамеренными элементами в процессе съемки. Утверждается, что документальный эффект возникает при нарушении непрерывности повествования, что заставляет зрителя задуматься о реальности происходящего на экране. Это приводит к специфическому феноменальному опыту, балансирующему между вовлеченностью в просмотр и критической оценкой фильма как произведения искусства.

Ключевые слова: философия искусства, документальное кино, эстетическая незаинтересованность, эстетический опыт, художественный прием, «документальный эффект»

Zhukov Dmitry K.

Specialist, PhD Student, Department of Social Sciences, A.M. Gorky Institute of Literature and Creative Writing, 25 Tverskoy Boulevard, Moscow, 123104, Russia
ORCID ID: 0000-0002-2008-0779
dimancheg57@yandex.ru

Documentary Effect in Cinema

Abstract. The article explores the phenomenon of the 'documentary effect' in cinema and its impact on the viewer's perception. It considers various philosophical approaches to understanding documentary films, including the theories by G. Currie, N. Carroll, and C. Plantinga. Critically analysing these concepts, the author proposes his own understanding of the documentary effect based on the idea of interrupting aesthetic perception. Two types of the documentary effect are identified: 'filming of reality' and 'the reality of filming'. The first type is associated with the viewer's emotional response to shocking or 'practically' significant events, while the second one relates to unintentional elements

in the filming process. It is argued that the documentary effect occurs when the continuity of the narrative is disrupted, which makes the viewer think about the reality of what is happening on the screen. This leads to a specific phenomenal experience balancing between engagement in viewing and critical evaluation of the film as a work of art. The article contributes to the ongoing discussion about the nature of documentary cinema and its relationship to fictional films, offering a nuanced perspective on how viewers interact with and interpret documentary content.

Keywords: philosophy of art, documentary film, aesthetic disinterest, aesthetic experience, artistic device, 'documentary effect'
Received 03.09.2024
Accepted 12.01.2025

Зайцев Алексей Яковлевич

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры анимации и компьютерной графики, Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), 129226, Россия, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3
ORCID ID: 0000-0002-1118-1877
ResearcherID: MDS-5326-2025
art-mary@mail.ru

УДК 778.534.662
ББК 85.377
DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-534-561

Нейросети как инструмент концептуализации и кураторства в экранном искусстве: проблемы авторства в цифровую эпоху

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена радикальными изменениями в сфере художественного творчества, вызванными стремительным развитием цифровых технологий и, в частности, нейросетевого инструментария. В условиях цифровой эпохи традиционные категории, такие как авторство, оригинальность и индивидуальность художественного высказывания, подвергаются серьезному переосмыслению. Использование нейросетей в художественной практике ставит под сомнение классические представления о художнике как автономном создателе произведения искусства: вместо этого акцент смещается на роль художника как концептуализатора, способного задавать параметры творческого процесса, и куратора, который интерпретирует и отбирает результаты работы алгоритмов. Таким образом, возникает необходимость теоретического обоснования новой онтологии художественного

производства, где нейросети выступают не как автономные субъекты творчества, а исключительно в качестве инструментальных технологий, расширяющих границы творческих возможностей человека. Объектом исследования являются процессы художественного творчества в цифровую эпоху, характеризующиеся использованием нейросетевых инструментов. Предмет исследования — влияние нейросетевого инструментария на переосмысление категории авторства в контексте современного искусства. Методология основывается на междисциплинарном подходе: в исследовании применялся историко-сравнительный метод, метод интерпретации, критический метод. Работа вносит вклад в развитие теоретического дискурса об интеграции цифровых технологий в искусство, раскрывая их влияние на традиционные эстетические и этические концепты, такие как оригинальность, авторство и творческая индивидуальность. Научная новизна исследования заключается в комплексном осмыслении влияния нейросетевых технологий на трансформацию категории авторства в современном аудиовизуальном искусстве.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, экранное творчество, анимация, генеративные нейросети

Zaitsev Alexey Ya.

PhD (in Art History), Associate Professor of the Department of Animation and Computer Graphics, S.A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK), 3 Wilhelm Peak Str., Moscow, 129226, Russia
ORCID ID: 0000-0002-1118-1877
ResearcherID: MDS-5326-2025
art-mary@mail.ru

Neural Networks as a Tool of Conceptualization and Curating in the Screen Art: The Issues of Authorship in the Digital Age

Abstract. The relevance of the research topic is due to the radical changes in the field of artistic creation caused by the rapid development of digital technologies and, in particular, neural network tools. In the digital age, traditional categories such as authorship, originality, and individuality of artistic expression are undergoing a major rethink. The use of neural networks in artistic practice calls into question the classical notions of the artist as an autonomous creator of a work of art. Instead, the focus shifts to the role of the artist as a conceptualizer able to set the parameters of the creative process, and a curator who interprets and

selects the results of the algorithms. Thus, there is a need for a theoretical justification of a new ontology of artistic production where neural networks act not as autonomous subjects of creativity, but solely as instrumental technologies that expand the boundaries of human creative capabilities. The research object is the processes of artistic creation in the digital age characterized by the use of neural network tools. The subject of the study is the influence of neural network tools on rethinking the category of authorship in the context of contemporary art. The methodology is based on the interdisciplinary approach: the research used the historical-comparative method, the method of interpretation, and the critical method. The work contributes to the development of a theoretical discourse on the integration of digital technologies into art, revealing their influence on traditional aesthetic and ethical concepts such as originality, authorship, and creative individuality. The scientific novelty of the research lies in a comprehensive understanding of the influence of neural network technologies on the transformation of the category of authorship in modern audiovisual art.

Keywords: artificial intelligence, neural networks, screen creativity, animation, generative neural networks
Received 30.01.2025
Accepted 14.04.2025

Рецензии

Колязин Владимир Федорович

Доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник, сектор современного искусства Запада, Государственный институт искусствознания, 125375, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0002-5158-3731
koljazin@mail.ru

УДК 012; 75
ББК 85.103(2)6
DOI: 10.51678/2226-0072-2025-3-562-575

Феномен хронотопо-антропологического искусствознания. Размышления по поводу фрагментарного по объему, новаторского по духу труда Александра Якимовича

Аннотация. В рецензии анализируется монографическое исследование А.К. Якимовича «Искусство Николая Смирнова» (М., 2025), посвященное творчеству Николая Николаевича Смирнова (1938–2005) — выдающегося московского мастера «исторического натюрморта».

Монография Якимовича рассматривается в контексте его искусствоведческих и культурфилософских трудов последних десятилетий. Раскрывается оригинальный многоакурсный подход исследователя к интерпретации творческого пути и композиционно сложных, мастерски совершенных произведений художника с изображенными объектами, производными духа разных эпох и мест, — в разворачиваемой перед глазами читателя процессии смировских «хронотопов».

Ключевые слова: Николай Смирнов, искусство XX века, «исторический натюрморт», Россия, хронотоп

Koljazin Vladimir F.

D.Sc. (in Art History), Professor, Leading Researcher, Contemporary Western Art Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0002-5158-3731
koljazin@mail.ru

The Phenomenon of Chronotope-Anthropological Art Studies. Reflections on the Monograph by Alexander Yakimovich, Fragmentary in Volume and Innovative in Spirit

Abstract. The review analyzes the monographic study by A.K. Yakimovich *The Art of Nikolai Smirnov* (Moscow, 2025), dedicated to the work of Nikolai Nikolaevich Smirnov (1938–2005), the outstanding Moscow master of 'historical still life'. The monograph is considered in the context of Yakimovich's art history and cultural philosophical works of recent decades. In the procession of Smirnov's chronotopes unfolding before the reader's eyes, the author of this review reveals the researcher's original multiperspective approach to interpreting the artist's creative path and compositionally complex, masterfully perfect works depicting objects derived from the spirit of different eras and places.

Keywords: Nikolai Smirnov, art of the 20th century, 'historical still life', Russia, chronotope

Received 30.04.2025

Accepted 04.06.2025