

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ART & CULTURE STUDIES

№ 2 2025

Теория искусства и культуры

Хайченко Елена Григорьевна

Доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник, сектор современного искусства Запада, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0002-9362-5717
Researcher ID: MIK-1023-2025
ekhaychenko@gmail.com

УДК 792.2

ББК 85.333; 85.334

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-10-45

Театр во времени и время в театре.

Том Стоппард и другие

Аннотация. В статье категория времени рассматривается применительно к театральному искусству в его историческом развитии и смене стилевых эпох. Речь идет о продолжительности действия, объеме изображаемых событий, осмыслении времени как философской категории. В античную эпоху миф предлагал восприятие времени как покоящейся длительности, и в то же время сама эволюция древнегреческой трагедии была связана с процессом становления концепции исторического времени, в полной мере проявившейся в эпоху Возрождения в хрониках У. Шекспира. На сцене XVII века классицистский спектакль, событийный ряд которого охватывал одни сутки, соседствовал с маньеристским и барочным, где смешение реального и фантастического, иллюзорного и действительного погружало действие в ситуацию ускользающего времени, граничащего с вечностью. В XIX веке стремление сконцентрировать действие во времени и в пространстве вновь проявится в произведениях новой европейской драмы. Причем, если в пьесах Г. Ибсена и А. Стриндберга движение времени определяется сменой времени суток, то в пьесах А.П. Чехова — сменой времен года. Течение времени в них необратимо, оно движется лишь в одном направлении: из прошлого через настоящее в будущее.

С появлением в 1895 году романа Г. Уэллса «Машина времени» в литературе и искусстве рождается новое представление о времени — оно становится категорией субъективной. Автор иллюстрирует это на примере пьес Ф.-Г. Лорки, Т. Уайлдера, Д.Б. Пристли, Ю. О'Нила, в которых время уплотняется, концентрируется, оно с легкостью забегаает вперед, а затем возвращается назад. Отдельный раздел статьи посвящен пьесе Т. Стоппарда «Леопольдштадт», где движение действия определяет сам ход истории, спроецированный автором на его автобиографию.

Ключевые слова: драма, театр, время, история, У. Шекспир, рождение, смерть, Ф.-Г. Лорка, Т. Уайлдер, Д.Б. Пристли, Ю. О'Нил, Т. Стоппард

Khaichenko Elena G.

D.Sc. (in Art History), Leading Researcher, Western Contemporary Art Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0002-9362-5717
Researcher ID: MIK-1023-2025
ekhaychenko@gmail.com

Theatre in Time and Time in Theatre. Tom Stoppard and Others

Abstract. The article examines the category of time in relation to theatrical art in its historical development and the change of stylistic eras. It is about the duration of the action, the volume of events depicted, and the understanding of time as a philosophical category. In the ancient era, myths suggested the perception of time as a resting duration. At the same time, the evolution of ancient Greek tragedy itself was associated with the process of formation of the concept of historical time, which fully manifested itself in the Renaissance in W. Shakespeare's chronicles. On the stage of the 17th century, a classicist performance, the series of events of which covered one day, coexisted with mannerist and baroque, where a mixture of the real and the fantasy, the illusory and the actual immersed the action in a situation of elusive time bordering on eternity. In the 19th century, the desire to concentrate the action in time and space manifested itself again in the works of the new European drama. Moreover, if in the plays by H. Ibsen and A. Strindberg the movement of time is determined by the change of time of day, in the plays by A.P. Chekhov — by the change of seasons. The flow of time in them is irreversible, it moves in one direction only: from the past through the present to the future.

With the appearance of H.G. Wells's novel *The Time Machine*

in 1895, a new idea of time in literature and art was born — it became a subjective category. The author illustrates this using the example of plays by F.G. Lorca, T. Wilder, J.B. Priestley, and E. O'Neill, in which time is condensed, concentrated, and easily runs forward and then returns back. A separate section of the article is devoted to the play by T. Stoppard *Leopoldstadt*, where the movement of the action determines the course of history itself, projected by the author onto his autobiography.

Keywords: drama, theatre, time, history, W. Shakespeare, birth, death, F.G. Lorca, T. Wilder, J.B. Priestley, E. O'Neill, T. Stoppard
Received 09.02.2025
Accepted 11.03.2025

Черная Людмила Алексеевна

Доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории искусства, Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств, Россия, Москва, 109004, Товарищеский переулок, 30
ORCID ID: 0000-0003-0347-436X
tchernie@rambler.ru

УДК 7091

ББК 85.33

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-46-67

Аллегорический театр первого десятилетия XVIII века

Аннотация. В статье прослеживается эволюция русско-аллегорического школьного театра Славяно-греко-латинской академии в Москве в первое десятилетие XVIII столетия. Школьный барочный театр по требованию царя начал трансформироваться, перестраиваясь от сугубо религиозного моралите к светскому политическому спектаклю, отражающему современные события российской действительности, Северной войны и рассчитанному на общенародные представления. Выделяются характерные особенности аллегорического театра в пьесах «Ужасная измена сластолюбивого жителя», «Страшное изображение втораго пришествия», «Царство мира», «Торжество мира», «Ревность православия», «Божие уничтожителей гордых уничижение» и других: статичность, отсутствие динамичного действия, однотипность построения сцен прений и борьбы аллегорий добра с аллегориями зла. Выявляется связь аллегорического театра с живописными картинами и надписями на триумфальных вратах, создаваемых

учителями Славяно-греко-латинской академии к празднованиям побед России в Северной войне. Подчеркивается особая роль учителя и префекта академии Иосифа Туробойского в создании текстов пьес для школьного театра, а также доказывается его роль режиссера постановок. Вскрывается личная заинтересованность абсолютного монарха Петра Великого в развитии аллегорического театра барокко, в пропаганде аллегорий, символов и эмблем с целью просвещения и развития новой, светской по характеру, культуры.

Ключевые слова: аллегория, школьный театр барокко, влияние светской культуры Петровского времени, XVIII век

Tchernaya Lyudmila A.

D.Sc. (in History), Professor of the of Art Theory and History Department, V.I. Surikov Moscow State Academic Art Institute at the Russian Academy of Arts, 30 Tovarishchesky Lane, Moscow, 109004, Russia
ORCID ID: 0000-0003-0347-436X
tchernie@rambler.ru

The Allegorical Theater of the First Decade of the 18th Century

Abstract. The article traces the evolution of the Russian allegorical school theatre of the Slavic Greek Latin Academy in Moscow during the first decade of the 18th century. At the request of the tsar, the school Baroque theatre began to transform, to be rebuilt from a purely religious morality play to a secular political performance reflecting the current events of Russian reality, the Northern War, and designed for public performances in the squares of the city. The author of the article highlights the characteristic features of the allegorical theatre in the plays *The Terrible Betrayal of a Voluptuous Life*, *The Terrible Image of the Second Coming*, *The Kingdom of Peace*, *The Triumph of Peace*, *Jealousy of Justice*, *God's Humiliation of Proud Humiliators* and others: static character, lack of dynamic action, and uniformity of scene construction of the debate and struggle between the allegories of good and the allegories of evil. The article reveals the connection of the allegorical theatre with the paintings and inscriptions on the triumphal gate which were created by the teachers of the Slavic Greek Latin Academy to celebrate Russia's victories in the Northern War. It emphasizes the special role of the teacher and prefect of the Academy, Joseph Turoboysky, in creating texts of plays for the school theatre, and proves his role as a director of productions. The author reveals personal interest of the absolute monarch Peter the Great in the development of the allegorical Baroque theatre

and in the promotion of allegories, symbols and emblems in order to educate and develop a new, secular culture.

Keywords: allegories, Baroque school theater, the influence of secular culture of Peter the Great's time, 18th century
Received 03.12.2024
Accepted 20.03.2025

Изолов Николай Анатольевич

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

УДК 791
ББК 85.373(2)
DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-68-93

Российская литература о кино в контексте истории кинематографа (краткий очерк)

Аннотация. В статье утверждается, что литература о кино очень сильно зависит от кинематографа, и не только от его репертуара, но и от более существенных, глубинных причин. Это положение рассматривается на примере различных типов книжных и журнальных изданий, выходявших в нашей стране в различные исторические периоды: дореволюционный период, советское время и постсоветский период, продолжающийся донныне. В первой части статьи освещается дореволюционный период отечественной кинопрессы, первые образцы теоретической мысли: статьи Максима Горького и книги Болеслава Матушевского, — а также появление первых специализированных киножурналов. Основная часть охватывает период советского кинематографа. Именно на это время приходится наибольшее количество технологических и эстетических достижений нашего кино, появление произведений кинематографического искусства и различных типов полиграфической продукции, посвященной кинематографу. В финальной части прослеживается видоизменение кинематографических изданий в постсоветский период и их постепенное вращение в технологии цифрового периода.

Ключевые слова: отечественный кинематограф,

дореволюционный период, советское время, книжные издания, журнальные издания, сборники, реклама

Izvolov Nikolai A.

PhD (in Art History), Associate Professor, S.A. Gerasimov All-Russian State Institute 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

Russian Literature on Cinema (Short Essay)

Abstract. The article suggests that literature about cinema depends very much on cinema, and not only on its repertoire, but also on more significant, deeper issues. This idea is considered by the example of various types of books and magazines published in our country in different historical periods: the pre-revolutionary period, the Soviet period, and the post-Soviet period, which continues to this day.

The first part of the article discusses the pre-revolutionary period of the Russian film press, the first examples of theoretical thought — the articles by Maxim Gorky and the books by Boleslav Matushevsky, and the appearance of the first specialized film magazines. The main part is devoted to the period of Soviet cinema, which was marked by the greatest number of technological and aesthetic achievements of Russian cinema, the appearance of works of cinematographic art and various types of printed products on cinema. The final part traces the modification of cinematographic publications in the post-Soviet period and their gradual integration into the technologies of the digital period.

Keywords: Russian cinematography, pre-revolutionary period, Soviet time, book publications, magazine publications, collections, advertising
Received 13.02.2025
Accepted 29.03.2025

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, Россия,

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: 10.51678/2226-0072-2025-2-94-127

Контркультура и социальная революция в контексте проектной деятельности.

Упрощенные технологии и «Каталог всей Земли»

Аннотация. В статье рассматривается значение контркультуры и альтернативных технологий, прежде всего упрощенных технологий, в формировании экологического движения, направленного на использование научных достижений, новых технологий, экологического мышления и экодизайна в социальной революции на Западе в 1960–1970-е годы. Владение энергией и информацией было названо основными навыками, необходимыми для изменения системы. В статье показано, как под влиянием политики «новых левых» такие представители контркультуры, как издатель «Каталога всей Земли» Стюарт Брэнд, дизайнеры Ричард Бакминстер Фуллер и Виктор Папанек, а также такие организации, как «Институт новой алхимии», начали работать над созданием альтернативного общества с нуля, адаптируя науку и технологии для людей. Сплав технологий и контркультуры стал ключом к личной свободе и самодостаточности.

Ключевые слова: контркультура, новые левые, упрощенные технологии, Институт новой алхимии, Каталог всей Земли, Стюарт Брэнд, Ричард Бакминстер Фуллер, Виктор Папанек

Sazikov Aleksey V.

PhD (in Art History), Head of the Department of Artistic Problems of Design, Decorative and Folk Arts, Research Institute of the Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, 21 Prechistenka Str., Moscow, 119034, Russia
ORCID ID: 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. Appropriate Technology and the Whole Earth Catalog

Abstract. The article examines the importance of counterculture and alternative technologies, primarily appropriate technologies, in shaping the environmental movement aimed at using scientific achievements, new technologies, ecological thinking, and ecodesign in the social revolution in the West in the 1960s and 1970s. Maintaining energy and information awareness were described as the basic skills needed to change the system. The article shows how under the influence of the politics of the New Left the representatives of the counterculture, such as the publisher of the *Whole Earth Catalog* Stuart Brand, designers Richard Buckminster Fuller and Victor Papanek, and organizations such as the New Alchemy Institute began to work on creating an alternative society from scratch, adapting science and technology for people. The fusion of technology and counterculture became the key to personal freedom and self-sufficiency.

Keywords: counterculture, the New Left, appropriate technology, New Alchemy Institute, *Whole Earth Catalog*, Steward Brand, Richard Buckminster Fuller, Victor Papanek
Received 11.02.2025
Accepted 29.03.2024

Семенова Елена Александровна

Кандидат педагогических наук, директор НП «Театр-ЭКС», 105082, Россия, Москва, ул. Большая Почтовая, 18/20
ORCID: 0000-0002-1316-3162
ResearcherID: ABA-3493-2020
Scopus Author ID: 57200758146
semenova05@list.ru

УДК 79
ББК 85.34
DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-128-151

Феномен современного театра огня в контексте зрелищно-игровой культуры

Аннотация. Предметом исследования выступает современный театр огня в России. Автор стремится показать уникальный путь развития этого наименее изученного явления российской театральной культуры. В задачу исследования входит устранение этимологической путаницы, вследствие которой под современным театром огня понимается огненное шоу. Высказывается точка зрения, согласно которой современный театр огня в Рос-

сии не является прямым потомком традиционных русских огневых потех, ритуалов и церемоний, имперских пиротехнических представлений или продуктом заимствования зарубежной фаер-культуры. Определено несколько важных историко-культурных вех, оказавших влияние на своеобразие феномена российского театра огня, в числе которых высокий профессиональный уровень пиротехнического искусства в России и зарубежной фаер-культуры; интенсивное развитие корпоративной культуры в начале нынешнего века; деятельность В.И. Полунина в области возрождения уличного театра и карнаваловой культуры. Автор приходит к заключению, что представители театрального андеграунда, объединившиеся в конце прошлого века в творческие коллаборации на почве экспериментов с огнем как художественно-выразительным средством, стали основной движущей силой формирования и развития современного театра огня в России как катализатора театральной культуры, открывшего новые перспективы для синтеза карнаваловой культуры и уличного театра. Предлагается авторское определение современного отечественного театра огня как результата творчества представителей российско-го театрального андеграунда в области интеграции драматического и уличного театра, искусства клоунады, фаер-культуры и мировых достижений пиротехнического искусства. Исследование вносит вклад в уточнение дефиниций уличной культуры и может быть использовано в словарных определениях театра огня.

Ключевые слова: театр огня, Россия, уличный театр, В.И. Полулин, андеграунд, огненное шоу, театральная культура

Semenova Elena A.

PhD (in Pedagogy), Director of the Noncommercial Partnership "Theatre-EKS", 18/20 Bolshaya Pochtovaya Str., Moscow, 105082, Russia
ORCID: 0000-0002-1316-3162
ResearcherID: ABA-3493-2020
Scopus Author ID: 57200758146
semenova05@list.ru

The Phenomenon of Modern Fire Theatre in the Context of Spectacular and Play Culture

Abstract. The subject of the article is modern fire theatre in Russia. The author seeks to show the unique development path of this phenomenon, the least studied one in Russian theatre culture. The research task is to eliminate the etymological confusion due to which modern fire theatre is understood as a fire show. The article expresses a point

of view according to which modern fire theatre in Russia is neither a direct descendant of traditional Russian fire amusements, rituals, ceremonies, and imperial pyrotechnic performances, nor a borrowing from foreign fire culture. It identifies several important historical and cultural milestones that influenced the originality of the phenomenon of Russian fire theatre, including the high professional level of pyrotechnic art in Russia and foreign fire culture, intensive development of corporate culture at the beginning of the 21st century, and the activity of V.I. Polunin in reviving street theatre and carnival culture. The author comes to the conclusion that representatives of underground theatre, at the end of the 20th century united in creative collaborations on the basis of experiments with fire as an artistic and expressive means, became the main driving force for the establishment and development of modern fire theatre in Russia as a catalyst for theatre culture, which opened up new prospects for the synthesis of carnival culture and street theatre. The author suggests the definition of modern Russian fire theatre as a result of the creative activity of representatives of Russian underground theatre in integrating drama and street theatre, the art of clowning, fire culture, and world achievements in pyrotechnic art. The study contributes to the clarification of definitions of street culture and can be used in dictionary definitions of fire theatre.

Keywords: fire theatre, Russia, street theatre, V.I. Polunin, underground, fire show, theatre culture
Received 08.12.2024
Accepted 11.03.2025

Индивидуальные художественные миры

Воскресенская Виктория Владимировна

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0001-9991-2576
ResearcherID: AAS-4721-2021
viktoriavv@mail.ru

УДК 791

ББК 85.103; 85.373; 85.375

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-152-209

Кинопортрет художника в фильме Л. Вагаршяна «Мартiros Сарьян» (1965): грани образа

Аннотация. В статье рассматривается специфика кинопортрета художника, созданного на студии «Арменфильм» в 1965 году, к 85-летию мастера (режиссер — Л.В. Вагаршян, сценарий — Л.В. Вагаршян, И.Г. Эренбург, оператор — М.Р. Варжапетян, композитор — Л.М. Сарьян). Фильм анализируется в ракурсах социокультурного, художественного, идеологического осмысления и претворения в неигровом кино творчества и образа живописца в эпоху поздней оттепели. В картине открыто привлекается внимание к трагическим страницам творческой биографии М.С. Сарьяна (1880–1972): уничтожению в 1937 году его портретов ряда репрессированных армянских политических и культурных деятелей, его реакции на обвинения в формализме. Не вышедший в широкий прокат фильм представляет неординарный пример создания образа человека искусства в советском документальном кинематографе. Помимо обращения к фильмическому материалу, исследование базируется на воспоминаниях режиссера, рецензиях современников и актуальной для того времени кинокритике.
Ключевые слова: М.С. Сарьян, Л.В. Вагаршян, Армения, кинопортрет, искусство советского времени, творческая биография, документальный кинематограф, XX век

Voskresenskaya Victoria V.

PhD (in Art History), Senior Researcher, Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0001-9991-2576
ResearcherID: AAS-4721-2021
viktoriavv@mail.ru

The Artist's Film Portrait in the Film *Martiros Saryan* (1965) by L. Vagharshyan: Facets of the Image

Abstract. The article examines the specifics of the artist's film portrait dedicated to the 85th anniversary of the master and created at the Armenfilm studio in 1965 (director — Laert Vagharshyan, scriptwriters — Laert Vagharshyan and Ilya Ehrenburg, cameraman — Marat Varzhapetyan, composer — Lazar Saryan). The film is analyzed in connection with socio-cultural, artistic, ideological aspects of the comprehension and implementation of the artist's creative work and image in the late Thaw period in a non-fiction film. The film openly draws attention to the tragic pages of M.S. Saryan's (1880–1972) creative biography: the 1937 destruction of his portraits of a number of repressed Armenian political and cultural figures, his reaction to accusations of formalism. The film, which was not widely distributed, is an extraordinary example

of creating an image of a man of art in Soviet documentary cinema. In addition to the film material, the study is based on the director's memoirs, the contemporaries' reviews and film criticism relevant for that time.

Keywords: M.S. Saryan, L.V. Vagharshyan, Armenia, film portrait, Soviet art, creative biography, documentary cinematography, 20th century
Received 22.12.2024
Accepted 11.03.2025

Евдокимова Ольга Александровна

Студент магистратуры, кафедра теории и истории искусства, Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова, 125080, Россия, Москва, Волоколамское ш., 9
ORCID ID: 0009-0002-0543-3684
evdokimova.olga.a@yandex.ru

УДК 7.036; 769.2; 791.43/45

ББК 85.153(2)6; 85.373(2)6

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-210-233

Драматургия книжного и экранного пространства Бориса Дехтерёва и Григория Козинцева в трагедии У. Шекспира «Гамлет»

Аннотация. В статье рассматривается иллюстративная серия Б.А. Дехтерёва, созданная к трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц датский» в начале 1960-х годов. Это выдающаяся работа зрелого мастера, в которой отразилось творческое кредо художника и педагога. Анализируется композиционное решение и авторский стиль художника в контексте современного ему искусства. Период, в который создавалась книга, характерен повышенным интересом к трагедии Шекспира, которая в сталинское время на сценах театров почти не ставилась. Книга совпала по времени с выходом фильма Г.М. Козинцева «Гамлет» (1964), оказавшим большое влияние на творческие искания мастеров советского искусства. Почти не прибегая к использованию цвета, через черное и белое, художник и режиссер ищут лаконичный и точный язык для разговора с современником. Таким образом, в различных видах искусства мастера выражают пульс своего времени через претворение одного шедевра. Неизбежно возникают параллели, поскольку два произведения существуют в едином культурном пространстве оттепели. В разных видах искусства — книжной графике и кино — возникает и проявляет себя творческий вектор исканий нового взаимодействия со зрителем.

Создается сложное культурное поле, в котором образ Гамлета обозначается как символ эпохи. Поиск нового художественного языка, смелость высказывания, точность найденных образов помогают выявить особый ритм трагедии, сопоставить драматургию Шекспира с современной жизнью.

Ключевые слова: Борис Александрович Дехтерёв, Григорий Михайлович Козинцев, советское искусство, книжная графика, иллюстрация, советская кинематография, оттепель, У. Шекспир, Гамлет
С искренней признательностью выражаю благодарность моему научному руководителю, кандидату искусствоведения, доценту Екатерине Александровне Лаврентьевой за ценные советы и поддержку при написании данной статьи.

Evdokimova Olga A.

Master's Degree Student, Department of Theory and History of Art, S.G. Stroganov Russian State University of Applied Art and Design, 9 Volokolamsk Highway, Moscow, 125080, Russia

ORCID ID: 0009-0002-0543-3684

evdokimova.olga.a@yandex.ru

Dramaturgy of Book and Screen Space by Boris Dekhterev and Grigory Kozintsev in William Shakespeare's Tragedy *Hamlet*

Abstract. The article examines the series of book illustrations created by B.A. Dekhterev for W. Shakespeare's *The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark* in the early 1960s.

This is an outstanding work by a mature master which reflects the creative credo of the artist and teacher. The author analyses the compositional solution and the master's style in the context of contemporary art. The period in which the book was created was characterized by the increased interest in Shakespeare's tragedy, which was hardly put on stage during Stalin's time. The publication of the book coincided with the release of G.M. Kozintsev's film *Hamlet* (1964) which had a great influence on the creative pursuits of the masters of Soviet art. With almost no appeal to colour, through black and white, the artist and the director were looking for a laconic and precise language for a conversation with their contemporaries. Thus, in different forms of art, the masters expressed the pulse of their time through the realization of the same masterpiece.

Parallels inevitably arise, since the two works existed in a single cultural space of the Thaw period. In different types of art – book graphics and cinema – a creative vector of searching for new interactions with the audience arose and

manifested itself. A complex cultural field was being created in which the image of Hamlet was designated as a symbol of the era. The search for a new artistic language, the boldness of expression, and the accuracy of the created images help to identify the special rhythm of the tragedy and to align Shakespeare's dramaturgy with modern life.

Keywords: Boris Alexandrovich Dekhterev, Grigory Mikhailovich Kozintsev, Soviet art, book graphics, illustration, Soviet cinematography, the Thaw, W. Shakespeare, *Hamlet*
With sincere appreciation, the author would like to express gratitude to her scientific supervisor PhD (in Art History), Associate Professor, Ekaterina Alexandrovna Lavrentieva for valuable advice and support in writing this article.

Received 14.05.2024

Accepted 11.03.2025

Искусство советского времени

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 791

ББК 85.374.3(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-234-283

Экранный импрессионизм и производственная драма в фильме Юлия Райзмана «Твой современник»

Аннотация. Методами киноведения, культурологии и эстетики в статье проводится анализ формальных и содержательных аспектов фильма Юлиа Райзмана и Евгения Габриловича «Твой современник» (1967). Рассматривается контекст официальной рецепции картины и критических высказываний в журналах «Искусство кино» и «Советский экран». Также в статье приводится текст письма, в котором фильм Райзмана подвергается подробному обзору и резко негативной оценке. Автор статьи отмечает общее тяготение действия фильма к паттерну блуждания персонажей, о котором писал Ж. Делёз и который оказывается весьма типичен для западноевропейского и отечественного авторско-

го кино второй половины XX века. Исследуется сочетание в картине атмосферности, импрессионистической стилистики в духе Эдгара Дега, производственной тематики и картин повседневного бытия середины 1960-х. Предметом анализа становится эволюция мужского генотипа трех поколений Губановых – героя фильма «Коммунист» (1957), его сына и его внука в «Твоем современнике». Эти центральные действующие лица соотносятся с героем фильма «Долгая счастливая жизнь» (1966) Геннадия Шпаликова и с журнальной критикой чрезмерной неопределенности в образах современников. Анализируется палитра женских персонажей, художественная фиксация межгендерных проблем, трансформации отношения к труду и рабочим профессиям. Делаются выводы о различиях смыслового объема фильма и его репрезентации в процессе официальной рецепции и критики в центральных изданиях, об отсутствии единообразия позиций внутри официальной и так называемой разрешенной культуры оттепельного времени.
Ключевые слова: советский кинематограф, официальная культура, критика, производственная драма, нравственные искания, совесть коммуниста, гендер, городская среда, импрессионизм, герой, женские образы

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

Screen Impressionism and Industrial Production

Drama in the Film *Your Contemporary* by Yuli Raisman

Abstract. Using the methods of film studies, culture studies and aesthetics, the article analyses the formal and substantive aspects of the film *Your Contemporary* (1967) by Yuli Raisman and Evgeny Gabrilovich. The context of the official reception of the film and critical statements in the magazines *Iskusstvo kino* (The Art of Cinema) and *Sovietsky ekran* (Soviet Screen) is considered. The article also contains the text of a letter in which Raisman's film is subjected to a detailed review and a strongly negative assessment. The author of the article notes the general gravitation of the film action towards the pattern of wandering characters which G. Deleuze wrote about and which appears to be very typical of Western European and Russian auteur cinema of the second half of the 20th century. The author

explores the combination of atmosphere, impressionistic style in the mood of Edgar Degas, industrial and science problems, and diegetic images of everyday life of the mid-1960s. Also, the subject of analysis is the evolution of the male genotype of the three generations of the Gubanovs – the character of the film *The Communist* (1957), his son and his grandson in *Your Contemporary*. These central characters correlate with the character of the film *A Long Happy Life* (1966) by Gennady Shpalikov and with the magazine criticism of excessive uncertainty in the images of contemporaries. The article analyses a range of female characters, artistic fixation of inter-gender issues, and transformation of attitudes towards work and vocational jobs. Conclusions are drawn about the differences in the semantic scope of the film and its representation in the process of official reception and criticism in the central periodicals, and about the lack of uniform viewpoints inside the official and the so-called permitted culture of the Thaw era.

Keywords: Soviet cinema, official culture, criticism, industrial production drama, moral quest, communist conscience, gender, urban environment, impressionism, character, female images

Received 10.01.2025

Accepted 16.03.2024

Изобразительное искусство и архитектура

Шарапов Иван Александрович

Член Союза художников России / АИАП ЮНЕСКО, доцент кафедры композиционно-художественной подготовки, Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н.С. Алфёрова, 620075, Россия, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23

ORCID ID: 0000-0002-1761-7176

ResearcherID: AGB-6613-2

isharapov4@gmail.com

УДК 00; 72

ББК 85.11

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-284-307

Орнамент в архитектуре XX века: классика и дискурс

Аннотация. Исследование посвящено специфике орнамента в контексте архитектуры и вместе с тем проясняет один из вызовов архитектуры XX века – отказ от орнамента, который манифестировали американ-

ский архитектор Л. Салливан и австрийский модернист А. Лоос, ставшие ключевыми участниками тенденции отрицания орнамента в современной архитектуре. Исследованы теоретические посылки отказа, проведено уточнение формообразующей специфики орнамента с учетом концептуальных подходов в теории и практике архитектуры. В результате исследования установлено, что традиционная классическая предметность орнамента закономерно трансформировалась в концептуальную пространственную структуру, в пользу чего свидетельствуют вербальные высказывания и тексты архитекторов. Исходя из этого, феномен орнамента предстает в ином свете — концептуальном. На основе анализа фактов текстуального плана сделан вывод об обновлении функции орнамента в архитектуре XX века.

Ключевые слова: модернизм, онтология формы, орнамент в архитектуре, структура в архитектуре, текст в архитектуре, традиции и новации, А. Лоос, Л. Салливан

Sharapov Ivan A.

Member of the Union of Artists of Russia / the International Association of Art (IAA / AIAP UNESCO), Assistant Professor, Compositional and Artistic Training Department, N.S. Alferov Ural State University of Architecture and Arts, 23 K. Liebknecht Str., Yekaterinburg, 620075, Russia
ORCID ID: 0000-0002-1761-7176
ResearcherID: AGB-6613-2022
isharapov4@gmail.com

Ornament in the Architecture of the 20th Century: Classics and Discourse

Abstract. The study is devoted to the specifics of ornament in the context of architecture and at the same time it clarifies one of the challenges of the 20th century architecture — the rejection of ornament, which was manifested by the American architect L. Sullivan and the Austrian modernist A. Loos, who became key participants in the trend for the rejection of ornament in modern architecture. The article investigates the theoretical premises of the rejection and clarifies the formative specifics of ornament considering conceptual approaches in the theory and practice of architecture. As a result of the study, it was found that the classical subjectivity of ornament was naturally transformed into a conceptual spatial structure, as evidenced by the verbal statements and texts of the architects. Based on this, the phenomenon of ornament appears in a different light — the conceptual one. Based on the analysis of the

facts of texts, a conclusion is drawn about the renewal of the function of ornament in the architecture of the 20th century.

Keywords: modernism, ontology of form, ornament in architecture, structure in architecture, text in architecture, traditions and innovations, A. Loos, L. Sullivan
Received 04.12.2024
Accepted 16.03.2025

Агратина Елена Евгеньевна

Кандидат искусствоведения, доцент, старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, 21
ORCID ID: 0000-0001-9842-0967
ResearcherID: MFH-1222-2025
agratina_elena@mail.ru

УДК 7011; 7034.8

ББК 85.103(4Фр)4

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-308-333

К вопросу о сложении вторичного художественного рынка в Париже XVIII века

Аннотация. В XVIII столетии во Франции активно развивается вторичный художественный рынок. Протагонистами этого процесса были маршаны — торговцы произведениями искусства. Целью статьи стало изучение различных сторон деятельности этих лиц, которые не только держали торговлю, но и способны были повлиять на культурную ситуацию того времени. В своем исследовании автор опирается на иностранную, в основном французскую литературу. Актуальность статьи обусловлена тем, что на русском языке тема практически не разрабатывалась. Труды иностранных исследователей весьма обширны, но не переводились на русский язык и мало доступны отечественному читателю. Кроме того, автор желал представить собственное понимание ситуации в области торговли произведениями искусства. Поэтому статья состоит из трех разделов, каждый из которых соответствует значимому явлению. Первая часть рассказывает о деятельности парижских «лавочников»: как складывалась их специализация, где и почему располагалось большинство магазинов, куда и зачем ездили маршаны, с кем и с какой целью заключали сделки. Второй раздел посвящен сложению практики аукционов, ставшей весьма распространенной во второй половине XVIII века и давшей начало жанру художественного каталога. Третья же часть представляет маршана как эксперта, советчика при богатых коллек-

ционерах и даже истинного создателя многих художественных собраний. Данное исследование, связывающее художественные и социальные процессы, будет полезно для развития такого направления в искусствознании, как социальная история искусств.

Ключевые слова: французское искусство, искусство XVIII века, торговля произведениями искусства, коллекционирование произведений искусства, художественные аукционы, знаточество, каталог художественного собрания

Агратина Елена Е.

PhD (in Art History), Associate Professor, Senior Researcher, Research Institute of the Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, 21 Prechistenka Str., Moscow, 119034, Russia
ORCID ID: 0000-0001-9842-0967
ResearcherID: MFH-1222-2025
agratina_elena@mail.ru

On the Formation of the Secondary Art Market in the 18th-Century Paris

Abstract. In the 18th-century France the secondary art market was rapidly developing. The key figures in that process were marchands, or art dealers. The article is aimed at investigating different aspects of marchands' activity. Not only did they do their business, but they also had an influence on the entire cultural environment of the time. The author of the article refers to foreign, especially French, sources and research literature. The article is relevant due to the lack of studies of the topic under consideration in the Russian language. The works by foreign scholars are numerous but they have hardly been translated into Russian and thus are almost inaccessible to the Russian audience. Moreover, the author aims to present her personal perspective on the issues of art trade. The text of the article is divided into three parts each of them focusing on a particular phenomenon. The first part reveals the activity of Parisian marchands: how it started, where the majority of their shops were situated and why, where they travelled and what for, who they dealt with and what their concern was. The second part highlights the formation of auction practices which became widespread in the second part of the 18th century and contributed to the establishment of the genre of fine art catalogue. The third part portrays marchands as experts, advisers of wealthy collectors, and creators of many art collections. Linking artistic and social processes, this research will be useful for the development of such a field in art studies as the social history of art.

Keywords: French art, art of the 18th century, art market, art collecting, art auctions, connoisseurship, art collection catalogue

Received 08.12.2024

Accepted 11.03.2024

Одинокова Полина Сергеевна

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, отдел восточного искусства, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, 21
ORCID ID: 0000-0001-7945-8353
ResearcherID: MEP-8734-2025
polina.odinokova@gmail.com

УДК 7061

ББК 85.143

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-334-359

Практика «заменной кисти» в художественной культуре Китая

Аннотация. Китайские мастера иногда поручали работу над произведением каллиграфии или живописи ученикам, подмастерьям, друзьям или близким родственникам, но несмотря на это, произведение по-прежнему считалось авторским. Такая практика получила название «заменная кисть» (*дайби*, 代筆). Первые упоминания о применении «заменной кисти» датируются IV веком, а пик ее популярности приходится на эпохи Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911). В статье обрисована панорама использования «заменной кисти» вплоть до начала XX века, позволяющая составить представление о многообразии и масштабности этого явления, понять мотивы мастеров; рассматриваются особенности экспертизы и атрибуции произведений; затрагиваются проблемы художественной ценности и творческого потенциала. Особое внимание уделяется вопросу «заменной кисти» в творчестве известного мастера цинской эпохи Шитао (1642–1707), который до сих пор остается дискуссионным.

Ключевые слова: классическая китайская живопись, «заменная кисть», дайби, проблемы подлинности, атрибуция, Шитао

Odinokova Polina S.

PhD (in Art History), Senior Researcher, Eastern Art Department, Research Institute of the Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, 21 Prechistenka

Str., Moscow, 119034, Russia
ORCID ID: 0000-0001-7945-8353
ResearcherID: MEP-8734-2025
polina.odinokova@gmail.com

The Practice of 'Substitute Brush' in Chinese Art Culture

Abstract. Even though Chinese artists sometimes entrusted doing calligraphy or painting to their disciples, apprentices, close family members or friends, those artworks were still considered original works of authorship. Such practice was named 'substitute brush' (*daibi*, 代筆). The first mention of 'substitute brush' dates back to the 4th century, and its popularity reached the peak during the Ming (1368–1644) and Qing (1644–1911) dynasties. The article outlines the panorama of 'substitute brush' use up until the beginning of the 20th century, which allows forming a view of the diversity and scale of this phenomenon and understanding the masters' motives. The article considers the features of examination and attribution of works by artists who resorted to 'substitute brush' and addresses the issues of artistic value and creative potential. Particular attention is paid to the problem of 'substitute brush' in the art of the famous Qing dynasty master Shitao (1642–1707), which still remains controversial.

Keywords: Chinese traditional painting, 'substitute brush', *daibi*, issues of authenticity, attribution, Shitao

Received 16.01.2025

Accepted 28.03.2025

Музыкальная культура

Журкова Дарья Александровна

Кандидат культурологии, старший научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, 125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0000-0003-0752-9786
ResearcherID: ABG-3983-2020
jdacha@mail.ru

УДК 78; 791

ББК 85.317; 85.374.3(2)

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-360-393

Религиозная символика, рок-драматургия и гул эпохи в саундтреке фильма «Романс о влюбленных»

Аннотация. Статья посвящена саундтреку фильма «Романс о влюбленных» (1974) Андрея Кончаловского. Ис-

следуется жанрово-стилевой генезис песен и композиций, написанных Александром Градским; выявляется роль музыки в сюжете фильма; прослеживаются признаки рок-оперы в его музыкально-драматургическом решении. С опорой на обширную дискуссию о фильме, развернувшуюся в середине 1970-х годов, рассматриваются причины трудного принятия его музыкально-драматургических особенностей как рядовыми зрителями, так и профессиональным сообществом. Выдвигается гипотеза о том, что, поддавшись мнимому соцреализму сюжета, большинство зрителей не смогло «дешифровать» истинное содержание многих песен, в которых проступают религиозные, диссидентские и эскапистские мотивы. Подлинным сюжетом киноленты становится драма разочарования «рядового» советского человека в идеалах коллективного бытия, что проявляется в том числе и в саундтреке. В частности, в противопоставлении взрывной, драматичной, современной музыки Градского советской ретро-эстраде 1930–1960-х годов, которая звучит из теле- и радиоприемников, но остается никем не слушаемой. Таким образом, «Романс о влюбленных» удалось во многом предчувствовать и предвосхитить лейтмотивы перестроечных фильмов о рок-музыкантах, но из-за изощренной игры в соцреализм он не смог войти в пантеон советского «рок-кино».

Ключевые слова: киномузыка, рок-опера, советский кинематограф, «Романс о влюбленных», Андрей Кончаловский, Александр Градский

Zhurkova Daria A.

PhD (in Culture Studies), Senior Researcher, Mass Media Arts Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky Lane, Moscow, 125375, Russia
ORCID ID: 0000-0003-0752-9786
ResearcherID: ABG-3983-2020
jdacha@mail.ru

Religious Symbolism, Rock Dramaturgy and the Buzz of the Era in the Soundtrack of the Film *The Lovers' Romance*

Abstract. The article is devoted to the soundtrack of the film *The Lovers' Romance* (1974) by Andrei Konchalovsky. It studies the genre and stylistic genesis of the songs and compositions written by Alexander Gradsky, reveals the role of music in the plot of the film, and traces the signs of a rock opera in its musical and dramaturgical solution. Based on the extensive discussion of the film in the mid-1970s, the author examines the reasons for the difficult acceptance of its musical and dramaturgical features by both ordinary

viewers and the professional community. It is hypothesised that most viewers, having succumbed to the supposed socialist realism of the plot, were unable to decode the true content of many of the songs in which religious, dissident and escapist motifs appear. The real subject of the film is the drama of disappointment of an 'ordinary' Soviet man in the ideals of collective existence, which is also manifested in the soundtrack. In particular, in the contrast between Gradsky's explosive, dramatic, modern music and the Soviet retro-pop of the 1930s and 1960s which nobody listens to despite it being on TV and radio. In many ways, *The Lovers' Romance* anticipated and foreshadowed the leitmotifs of perestroika films about rock musicians, but its sophisticated play with socialist realism did not let it enter the pantheon of the Soviet 'rock cinema'.

Keywords: film music, rock opera, Soviet cinema, *The Lovers' Romance*, Andrei Konchalovsky, Alexander Gradsky

Received 10.01.2025

Accepted 29.03.2025

Кино и массмедиа

Бавыкина Мария Сергеевна

Соискатель, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, 129226, Россия, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3
ORCID: 0009-0007-1941-7892
ResearcherID: LMQ-0715-2024
m.s.bavykina@yandex.ru

УДК 791.43.01

ББК 85.37

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-394-413

Мгновение растянутое и остановленное: длинный кадр vs фотографии

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния эстетических свойств фотографического изображения на стратегии использования длинного кадра в кинематографе. Объединяющим концептуальным компонентом для обоих видов изображения выбирается категория «мгновение» — соответствующая и движущемуся (как «вырванному» фрагменту из общей длительности реальности), и статичному кадру. При разборе ряда фильмов, использующих длинный кадр как базовый инструмент, можно выявить спектр авторских подходов, переосмысляющих диалог статики и движения в контексте феномена формирования изображения как копии фраг-

мента действительности. При этом форма произведения может стремиться к концептуальному жесту или оставаться в границах повествования, тяготеющего к реалистической природе. Мысль о важности диалога статичного и движущегося изображения, особенно в контексте длинного кадра, не нова. Однако важным в этом вопросе является именно выявление конкретных стратегий авторского (режиссерского) изучения категории «мгновение», таких как пристальное препарирование «мгновения перехода» одного типа изображения в другое (статика в динамику или наоборот — как происходит у А. Киаростами); фиксация «мгновения-сбоя» пространства или времени (на примере фильмов Ш. Акерман и Ц. Миньяна); внимание к работе с фиксацией «образа факта» в изображении при обращении к диалогу статики и движения (Р. Депардон и Г. Панфилов). Это позволяет говорить об особом переходном состоянии «статика-движение», которое формируется на границе соприкосновения свойств фотографического и длинного кинематографического кадра. А также выделить данное состояние как одно из эстетических свойств длинного кадра как инструмента киноязыка.

Ключевые слова: длинный кадр, фотография, время, киноязык, статика, движение, мгновение, «статика-движение»

Bavykina Maria S.

Applicant, S.A. Gerasimov All-Russian University of Cinematography, 3 Wilhelm Pieck Str., Moscow, 129226, Russia
ORCID: 0009-0007-1941-7892
ResearcherID: LMQ-0715-2024
m.s.bavykina@yandex.ru

A Moment Stretched and Stopped: Long Take vs Photographs

Abstract. The article is devoted to studying the influence of the aesthetic properties of the photographic image on the strategies of using the long take in cinema. The unifying conceptual component for both types of images is the category of 'moment', which corresponds to both moving (as a 'torn' fragment from the general duration of reality) and static shots. The analysis of a number of films that use the long take as a basic technique allows identifying a range of authorial approaches that reinterpret the dialogue between statics and movement in the context of the phenomenon of image as a copy of a fragment of reality. Meanwhile, the form of the work may aspire to a conceptual gesture or remain within the boundaries of the narrative gravitating

towards a realistic nature. The idea of the importance of the dialogue between static and moving images, especially in the context of the long take, is not new. However, it is critical to identify specific strategies of the director's exploration of the category of 'moment', such as: a close dissection of the 'moment of transition' of one type of an image into another (static into dynamic or vice versa, as in the films by A. Kiarostami); fixation of the 'instant-failure' of space or time (as in the films by Ch. Akerman and Ts. Ming-liang); and attention to working with the fixation of the 'image of fact' while addressing the dialogue of statics and movement (R. Depardon and G. Panfilov). This suggests a special transitional state of 'statics-movement' which is formed at the boundary of the properties of the photographic and the long cinematographic take. This state can also be identified as an aesthetic property of the long take as a film language technique.

Keywords: long take, photography, time, film language, static, movement, moment, 'statics-movement'

Received 05.03.2025

Accepted 29.03.2025

Малолеткин Максим Федорович

Аспирант, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, 129226, Россия, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3

ORCID ID: 0000-0003-3724-5346

ResearcherID: JRY-9737-2023

mail@ffbsoffa.org

УДК 007; 316.776.22; 791.43

ББК 60.524; 71.07; 85.37

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-414-447

«О, дивный эфемерный мир!» Размышления о нелинейности в экранных искусствах

Аннотация. Настоящая статья продолжает и развивает исследование феномена информационного шума в экранных искусствах. В этот раз внимание уделяется нелинейному экранному искусству (клипы, сторис). Рассматривается взаимосвязь с телевидением как предшественником нелинейных экранных искусств. Проведен статистический анализ и нарративный разбор различных материалов нелинейного экранного искусства. Потребление таких форматов может привести к фрагментарному мышлению и увеличению спроса на «легкие зрелища». Современный человек сокращает время запоминания и проявляет резистентность к «большим» материалам, что частично влияет на просмотр полнометражных и короткометражных фильмов или прочей

сложной информации. Вышеизложенное рассматривается как часть процесса долгосрочной трансформации экранных искусств в новую форму восприятия.

Ключевые слова: информационный шум, информационная перегрузка, кинематограф, социальная коммуникация, ценность, замысел, сторис, клипы, нелинейные экранные искусства, эфемерный контент, моментальность, подлинность, симулякры

Maloletkin Maksim F.

PhD Student, S.A. Gerasimov All-Russian University of Cinematography, 3 Wilhelm Pieck Str., Moscow, 129226, Russia

ORCID ID: 0000-0003-3724-5346

ResearcherID: JRY-9737-2023

mail@ffbsoffa.org

'Brave Ephemeral World'. Reflections on Non-Linearity in Screen Arts

Abstract. This article explores the phenomenon of information noise in screen arts, with a focus on non-linear formats such as clips and stories. The study examines how television served as a predecessor to modern non-linear screen arts, presenting both statistical and narrative analysis of various non-linear content. Research shows that consuming content of such formats may lead to fragmentary thinking and increased demand for 'light entertainment'. Modern viewers demonstrate shorter attention spans and resistance to lengthy content, which affects their perception of feature films, short films, and other complex media. These changes are viewed as part of a broader transformation of screen arts into new forms of perception.

Keywords: information noise, information overload, cinema, social communication, value, concept, stories, clips, non-linear screen arts, ephemeral content, momentariness, authenticity, simulacra

Received 17.06.2024

Accepted 11.03.2025

Кожокару Татьяна Игоревна

Магистр истории искусств, аспирант кафедры кино и современного искусства, факультет истории искусства, Российский государственный гуманитарный университет, 125047, Россия, Москва, Миусская пл., 6

ORCID ID: 0000-0002-8987-4032

ResearcherID: LMH-7025-2024

tatiana@journalist.com

УДК 701; 791.43.01; 791.45.072

ББК 85.370

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-448-481

Анализ фильма: методология Реймона Беллура

Аннотация. Статья посвящена выявлению алгоритма анализа игрового фильма, используемого французским теоретиком кино и литературы Реймоном Беллуром (род. 1939) при разборе фрагмента картины Альфреда Хичкока «Птицы» (The Birds, 1963). Применяемый французским ученым аналитический инструментарий не только излагается как пошаговая процедура, но и отображается в виде схемы, что облегчает его применение на практике, а также позволяет адаптировать для различных исследовательских задач.

В результате изучения проведенного Р. Беллуром анализа последовательности кадров из фильма «Птицы» было установлено, что французский исследователь использует аналитическую схему, в основе которой лежит подробная каталогизация элементов формы и содержания с последующим покadroвым анализом, сопровождаемым выявлением ключевых принципов построения нарратива визуальными средствами. Кроме того, в работе описывается специфика подхода Р. Беллура к анализу кинематографического произведения и прослеживается эволюция взглядов автора на искусство движущегося изображения.

Проведенное исследование представляется актуальным, так как аналитические схемы, применяемые Р. Беллуром, фактически остаются вне поля зрения отечественного киноведения: на русский язык переведена только одна статья французского ученого — «Недостижимый текст» (Le texte introuvable, 1975); а фундаментальный сборник статей и эссе «Анализ фильма» (L'Analyse du film, 1979) лишь указывается в посвященном кино энциклопедическом словаре под редакцией С.И. Юткевича среди наиболее известных трудов, отсылающих к «текстологии фильма» — теоретическому направлению, основой которого были сформулированы в работе Р. Беллура «За киностилистику» (Pour une stylistique du film, 1966). **Ключевые слова:** анализ фильма, аналитический инструментарий, покadroвый анализ, текстология фильма, Реймон Беллур, Альфред Хичкок

Kozhokaru Tatiana I.

MA (in Art History), PhD Student of the Department of Cinema and Contemporary Art, Faculty of Art History, Russian State University for the Humanities, 6 Miusskaya Sq., Moscow, 125047, Russia

ORCID ID: 0000-0002-8987-4032

ResearcherID: LMH-7025-2024

tatiana@journalist.com

Film Analysis: Raymond Bellour's Methodology

Abstract. The article is devoted to the identification of the algorithm for analysing a feature film used by the French film and literary theorist Raymond Bellour (b. 1939) when analysing a fragment of Alfred Hitchcock's *The Birds* (1963). Not only are the analytical tools employed by the French scholar presented as a step-by-step procedure, but they are also displayed in the form of a diagram, which makes it easier to apply in practice and to adapt for different research tasks.

The study of R. Bellour's analysis of the sequence of shots from the film *The Birds* reveals that the French researcher uses an analytical scheme based on a detailed systematization of form and content elements followed by a frame-by-frame analysis accompanied by the identification of key principles of narrative construction by visual means. In addition, the paper describes the specifics of R. Bellour's approach to film analysis and traces the evolution of the author's views on the art of the moving image.

This study is relevant because the analytical schemes used by R. Bellour remain virtually out of sight in Russian film studies: only one article by the French scholar, *Le texte introuvable* (1975), has been translated into Russian. His fundamental collection of articles and essays *L'Analyse du film* (1979) is only listed in the encyclopaedic dictionary on cinema edited by S.I. Yutkevich among the most famous works referring to 'film textology' — a theoretical trend whose foundations were formulated in R. Bellour's work *Pour une stylistique du film* (1966).

Keywords: film analysis, analytical tools, frame-by-frame analysis, film textology, Raymond Bellour, Alfred Hitchcock

Received 28.07.2024

Accepted 11.03.2025

Попова Александра

Кандидат искусствоведения, независимый

исследователь, Алматы, Казахстан

ORCID ID: 0009-0001-2772-459X

ResearcherID: KYP-0676-2024

alexandrapopova.online@gmail.com

УДК 791.43-2

ББК 85.374; 85.374.3(3)

DOI: 10.51678/2226-0072-2025-2-482-509

Образ осла Апулея и культура антропоцена: анималистическая поэтика в кинематографе XX и XXI веков

Аннотация. В статье рассматриваются фильмы о животном «Наудачу, Бальтазар» (1966) Робера Брессона и «Ио» (2022) Ежи Сколимовского, в которых заимствованы мотивы из романа Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел». Основным предметом анализа становятся способы кинематографической репрезентации осла, которые, несмотря на схожесть замыслов Брессона и Сколимовского, радикально различаются в двух фильмах. В последние десятилетия кинематографисты отходят от антропоцентрического взгляда на животных. Формируется и уточняется концепция кинопроизводства, предполагающая внимательное отношение к вопросам экологии и биоразнообразия. Выводы статьи показывают, как это проявляется на практике. Формулируются два способа репрезентации одного и того же героя (осла). Первый способ опирается на допущение, что животные могут быть носителями такой же ментальности, как и в человеческом мире; второй — на фантазию и творческую свободу в использовании кинематографических средств для передачи чувств животных, как их воображает режиссер. В первом случае автор получает возможность показать человеческие отношения с необычного ракурса; во втором — разработать новые приемы для обогащения режиссерского стиля и привлечь внимание к проблеме прав животных, воздействуя на восприятие зрителя через невербальную коммуникацию. Оба фильма наследуют античному тексту и делают его современным: первый перенимает у него эффект присутствия, второй — чувственность и игровое начало.

Ключевые слова: животные в кинематографе, этика животных, права животных, эксплуатация животных, этическое кинопроизводство, критика насилия, персонаж, женский образ в кино

Popova Alexandra

PhD (in Art History), Independent Researcher, Almaty,

Kazakhstan

ORCID ID: 0009-0001-2772-459X

ResearcherID: KYP-0676-2024

alexandrapopova.online@gmail.com

The Imagery of Apuleius' Donkey (*The Golden Ass*) and the Culture of the Anthropocene: Animal Poetics in Cinematography of the 20th and 21st Centuries

Abstract. The article reviews two films about animals — *Au Hasard Balthazar* (Robert Bresson, 1966) and *Eo* (Jerzy Skolimowski, 2022) — which both adopt motives that appeared in Apuleius' novel *Metamorphoses, or the Golden Ass* (2nd century AD). Special attention in the article

is given to the methods of the animal cinematographic representation, which despite the resemblance of Bresson's and Skolimowski's premises differ drastically in the two films. Over the last decades, filmmakers have shifted away from the anthropocentric approach to animals. The concept of sustainable film production with particular concern for environmental and biodiversity issues has been formed and improved. The article claims two ways of representing the same character (in the case of the two analysed films — a donkey). The first method is based on the assumption that animals could have the same mindset as humans, and the second one — on fantasy and creative latitude in using non-verbal agents to spell out and convey animals' feelings. In the first case, the director gets an opportunity to show human relationships from an unusual angle, whereas in the second one, he has a chance to develop new techniques enriching his artistic style and to draw attention to animal rights issues by acting upon the viewer's perception via non-verbal communication. Both films inherit from the ancient novel and bring it to the present: the first one takes over the participation effect, whereas the second one adopts an affective tone and ludic element.

Keywords: animals in films, animal ethics, animal rights, animal exploitation, sustainable film production, the critique of violence, film character, female film character

Received 28.07.2024

Accepted 11.03.2025