

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

На правах рукописи

Афанасьева Ирина Анатольевна

**Визуальная риторика в актуальных практиках
российских художников с 2010 по 2023 гг.**

РЕЗЮМЕ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата наук в области искусства и дизайна

Научный руководитель:
доктор филологических наук, профессор
Сахно Ирина Михайловна

Москва – 2024

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Проблемы синтетического художественного текста, в котором тесно переплетены вербальные и визуальные контексты, всегда занимали особое место в искусстве любой эпохи, жанра и стиля. В отечественном искусстве эта проблема приобретает особый статус, так как форматы лингвистического искусства сегодня чрезвычайно разнообразны. Современные художники используют текст в различных медиумах: арт-объектах, фотографиях, графике, живописи, скульптуре, инсталляциях, перформансах и граффити. Включение текста в произведение – не только постоянно используемый приём XXI века, но и способ концептуализации и осмысления мира.

Развитие современного российского искусства в период с 2010 по 2023 гг. заслуживает особого исследовательского внимания, поскольку напрямую отражает сложные переплетения актуальных социальных, культурных, психологических и аксиологических характеристик российского общества. В связи с изменением социально-экономических условий происходят трансформации традиционных идей, культурных кодов и формирование новых ценностей. Визуальное искусство наиболее динамично реагирует на изменения общественной жизни и метко отражает тенденции развития социума. Очевидно, что направление, созданное современными художниками, творчество которых находится в центре нашего исследовательского внимания, в настоящее время имеет незавершенный характер и представляет своего рода культурный срез, зафиксированный на определенном промежуточном этапе. Поскольку пик творческой активности для многих художников ещё не пройден, эволюция их художественного пути будет продолжаться в 2030-е и 2040-е годы. Некоторым из них ещё только предстоит сказать своё ключевое слово в изобразительном искусстве. Известный философ, куратор и теоретик современного искусства Б.Е. Гройс справедливо замечал: «Сегодня термин «современное искусство» не просто обозначает искусство, создаваемое в наше время. Скорее, сегодняшнее современное искусство

демонстрирует способ, которым современность представляет свою сущность, – акт презентации настоящего»¹.

Современное искусство не всегда признаётся современниками: оно кажется непривычным, эпатажным, провокационным, оно пугает и притягивает одновременно. Произведения ряда передвижников, художников-авангардистов, дадаистов, представителей московского концептуализма значительной частью современной им аудитории не воспринимались как настоящее искусство. Работы этих художников во время создания рассматривались как необходимая и текущая практика, продукт эпохи. Тем не менее именно современники формируют первое мнение о произведениях актуального искусства, а коллекционеры, меценаты поддерживают художников через институциональные механизмы. В России многочисленные институции вовлечены в развитие современного искусства.

Сегодня большинство современных российских художников работают с текстом². В своём творчестве они поднимают актуальные темы, связанные с

¹ Гройс Б. Топология современного искусства // Художественный журнал. 2006. № 61/62 (май). URL: <http://moscowartmagazine.com/issue/36/article/696> (дата обращения: 05.04.2023).

² В последнее десятилетие в России прошли выставки «Художник и текст» (9 июня – 20 августа 2023 г., Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»), «Одни слова» (11 марта – 14 апреля 2023 г., Центр современного искусства «Креадор»), «Текст как ландшафт» (8 марта – 14 апреля 2023 г., Галерея Pop/off/art), «Тебя не узнать» (9 октября – 6 ноября 2022 г., Дом Гоголя), «ПГТ. Персональная выставка Валерия Чтака» (9 сентября – 30 ноября 2022 г., ЦТИ «Фабрика»), «Между строк. Текстуальное в визуальном» (8 сентября – 9 октября 2022 г., галерея «Триумф»), «Теряются последние слова. Персональная выставка Владимира Аби́ха» (1 июля – 24 сентября 2022 г., Ural Vision Gallery, Екатеринбург), «Архитектура слова» (8 апреля – 11 сентября 2022 г., ЦСИ «Винзавод»), «Кирилл Кто. Верификация» (24 мая – 1 сентября 2022 г., ЦСИ «Винзавод»), «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве» (4 марта – 28 июня 2021 г., Государственный Русский музей), «Чуть больше привычного» (26 ноября – 21 декабря 2021 г., Syntax gallery), «Валерий Чтак. Могло бы быть гораздо хуже» (22 января – 30 апреля 2021 г., Мультимедиа Арт Музей), «Мало букв. И те лишние» (22 января – 28 февраля 2021 г., галерея «Треугольник»), «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина» (3 июля – 6 сентября 2020 г., Государственная Третьяковская галерея), «Буферная зона» (12 сентября – 22 ноября 2019 г., MUTH gallery), «Я тебя тоже не узнал» (2 марта – 14 апреля 2019 г., Syntax gallery), «Великое забвение. По страницам забытой книги» (14 сентября – 1 октября 2018 г., ПБКЦ), «Введите свой текст...» (3–9 июня 2017 г., Бертольд Центр), «Чтак. В моем случае — ни в коем случае» (25 августа – 16 октября 2022 г., ММОМА), «Интертекст» (13 ноября 2015 г. – 18 января 2016 г., Эрарта), «Изображение как слово. Медиапоэзия как метод» (18 января – 20 марта 2016 г., проект «Этажи»), «Книга художника» (21 марта – 24 апреля 2015 г., ММОМА), «Семен Мотолянец. Большие картины решают большие вопросы» (22 мая – 4 июля 2015 г., Галерея Марины Гисич), «Максим Има. Понятно, что ничего не понятно» (14 мая – 30 июня, 2015 г., проект «Этажи»), «Новые рассказчики в русском искусстве XX—XXI веков» (25 марта—21

сохранением культурного наследия в условиях глобализации, развитием Интернета и информационных технологий, Четвёртой промышленной революцией³, цифровизацией, урбанизацией, инклюзией, социальной политикой, вопросами преодоления дискриминации (гендерной, расовой, религиозной и др.), структурного неравенства, проблемами смены поколений, культурной идентичности, экологии.

Исследование новейших вербально-визуальных практик современных российских художников актуально как с точки зрения творческих, художественных задач, так и в более широком социокультурном контексте. Важно выявить ключевые тенденции вербально-визуального искусства, определяющие «новое видение» мира – расстановку смысловых приоритетов художественного сообщества.

Степень разработанности научной проблемы

Вербально-визуальное искусство рассматривается исследователями с помощью различных методологических подходов. В настоящем исследовании визуальная риторика как процесс формирования коммуникативных связей вербально-визуального объекта проанализирована как комплексная проблема, включающая в себя спектр вопросов: 1) стратегии исследований вербально-визуального искусства; 2) концептуализм как основа современных логоцентричных практик; 3) современное российское искусство.

1. Стратегии исследований вербально-визуального искусства.

В формировании и развитии общей теории знаковых систем можно выделить два независимых направления: 1) структуралистскую теорию, предложенную швейцарским лингвистом Фердинандом де Соссюром и 2) семиотическое

июня 2015 г., Государственный Русский музей), «Соединенные Штаты Сибири» (16 января – 10 февраля 2013 г., Сибирский центр современного искусства), «Только правда. Валерий Чтак» (24 сентября – 24 октября 2011 г., ЦСИ «Винзавод»), «Кирилл Кто. Много букоф» (18 сентября – 31 декабря 2010 г., выставочный зал «Протвор») и другие. Данный факт свидетельствует о востребованности осмысления практик взаимодействия слова и изображения.

³ В 2016 году президент Всемирного экономического форума в Давосе К. Шваб объявил, что началась Четвертая технологическая (промышленная) революция (Индустрия 4.0). К ключевым технологиям новой эпохи относят искусственный интеллект, автономных роботов, БПЛА, интернет вещей, дополненную и виртуальную реальности, трёхмерную печать, нанотехнологии, блокчейн и др. – URL: <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/> (дата обращения: 25.06.2023).

направление, основоположником которого является американский философ и математик Чарльз Сандерс Пирс.

Согласно структуралистской теории, знак определяют два типа связей: означающего с означаемым и с другими означающими в системе, к которой он принадлежит⁴. Язык в этой системе воспринимается как автономная, неререферентная система форм. По Ф. де Соссюру, означающее (форма знака) важнее, чем означаемое (смысл)⁵. Связь означающего с означаемым условна: слова обозначают не конкретные вещи, а группы, классы объектов или концептов. «В языке нет ничего, кроме различий», – пишет Ф. де Соссюр⁶. Неслучайно, семиологическая теория Ф. де Соссюра нашла понимание в первую очередь в кругу деятелей культуры и искусства: в этих сферах наиболее явно ощущается пренебрегаемая ранее непрозрачность языка и контурность его смыслов. В западноевропейской традиции до появления теории Ф. де Соссюра язык, как правило, рассматривался как инструмент, которым пользуется разум, чтобы выражать мысли. В классической философии Нового времени считалось, что мысль и сознание не могут существовать без языка.

Другая концепция производства смысла была предложена Ч.С. Пирсом. Она основана не на бинарной оппозиции, а на связи трёх элементов: 1) объекта, на который указывает знак; 2) формы знака (репрезентамена, приблизительно соответствующего «означающему») и 3) смысла, который возникает в сознании (интерпретанта или «означаемого»)⁷. Ключевая особенность треугольника «объект – репрезентамен – интерпретант» заключается в том, что он не существует без читателя. Ч.С. Пирс в своей теории делает акцент на том, что смысл возникает именно в процессе понимания, интерпретант (полученный из знака смысл) может меняться в зависимости от того, кто, как и когда считывает определенный знак. Каждый читатель может понимать вещи только в границах своей осведомленности, способностей, настроений, а смыслы, связанные с другими культурными кодами,

⁴ Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург, 1999.

⁵ Там же. С. 77.

⁶ Там же. С. 119.

⁷ Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. М., 2000.

скорее всего, от него ускользнут. Смысл конструируется в процессе интерпретации. В результате, возникают бесконечные процессы приобретения смыслов определенными знаками.

На сегодняшний день существуют различные исследовательские подходы, связанные с описанными выше теориями. Два наиболее влиятельных из них – семиотика и постструктурализм. С этих позиций изображение рассматривается не только как текст, но и как знаковая система, а элементы образа исследуются как структуры функционирования текста или языка.

Понятия «текст культуры», «художественный текст» подробно рассмотрены в работах русских и западноевропейских мыслителей, представителей семиотической школы: М.М. Бахтина⁸, М. Шапиро⁹, Р. Барта¹⁰, Ю.М. Лотмана¹¹, У. Эко¹², Б.А. Успенского¹³. В семиотике, вслед за Ч.С. Пирсом, принято выделять тройственную структуру знака: обозначающее (имя), обозначаемое (референт), которое распадается на смысл и значение. Особенностью этого подхода является тот факт, что объект может обладать смыслом, но не иметь значения. Современная семиотика изучает смыслообразование, неязыковые знаковые системы, символы.

Постструктурализм, наиболее значимыми теоретиками которого являются Ж.-Ф. Лиотар¹⁴, Ж. Делёз, М. Фуко¹⁵, Ж. Бодрийяр¹⁶, Ж. Деррида¹⁷, расширил сферу основных положений языка, лингвистических знаков, смысла. В основе постструктурализма – открытия в области лингвистики и теории коммуникации. По мнению постструктуралистов, именно язык обеспечивает возможность существования общества, т.к. обозначает его структуру. Язык воспринимается

⁸ Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М, 1975.

⁹ Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа // Искусствометрия: Методы точных наук и семиотики. М, 2007. С. 136 – 163.

¹⁰ Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика: пер. с фр. М., 1989.

¹¹ Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.

¹² Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб, 2006.

¹³ Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.

¹⁴ Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998.

¹⁵ Фуко М. Это не трубка. СПб., 1999.

¹⁶ Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М., 2015.

¹⁷ Деррида Ж. Письмо и различие. М.-СПб., 2000.

постструктуралистами не как инструмент или средство общения, но как форма жизни, автономная система, которая определяет отношение человека к окружающему миру и формирует реальность. Существование мира также признаётся доступным только через языковые формы¹⁸.

Различные аспекты постструктурализма и методологии семиотического анализа вербально-визуальных репрезентаций представлены в трудах С.С. Аванесова¹⁹, Н.Д. Арутюновой²⁰, М. Бёмиг²¹, Н.А. Дмитриевой²², Н.В. Злыдневой²³, Дж. Лакоффа²⁴, К. Маклауд²⁵, У. Дж. Т. Митчелла²⁶, К. Мокси²⁷, А. Моля²⁸, В.Ф. Петренко²⁹, И.М. Сахно³⁰, В.Н. Топорова³¹, Ч. Форсевиль³², Ш.М. Шукурова³³ М.Б. Ямпольского³⁴ и др. Визуальная риторика во многих исследованиях конвергенции вербального и визуального выступает как определенная модель языка искусства, способная моделировать системы и демонстрировать отношение автора к тому или иному явлению или к окружающему миру.

¹⁸ Кирилина А.В. Постструктуралистский взгляд на язык // Фердинанд де Соссюр и современное гуманитарное знание. М., 2008. С. 138.

¹⁹ Аванесов С.С. Что можно называть визуальной семиотикой? // ПРАЕНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2014. Вып. 1 (1). С. 10—22.

²⁰ Теория метафоры: сборник: пер. с англ., фр., нем., йен., польск. яз./ вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой. М., 1990.

²¹ Böhmig M. Scrittura e visualità: ‘testo’ vs ‘immagine’. Considerazioni preliminari con alcune esemplificazioni pratiche // Testo e immagine. Riflessioni su letteratura e arti visive. A cura di Claudia Scandura, Emilio Mari. Roma, 2018. P. 9—54.

²² Дмитриева Н.А. Изображение и слово. М., 1962.

²³ Злыднева Н.В. Изображение и слово в риторике русской культуры XX века. М., 2008.

²⁴ Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры: Сборник: общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журиной. М., 1990.

²⁵ MacLeod C., Plesch V., Schoell-Glass Ch. Elective Affinities: Testing Word and Image Relationships. (Word and Image Interactions). U.S.A., 2009.

²⁶ Митчелл У.Дж.Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология. М., 2017.

²⁷ Moxey K. Visual Studies and the Iconic Turn // Journal of Visual Culture. Los Angeles; London; New Delhi; Singapore, 2008. Vol. 7 (2). P. 137.

²⁸ Моля А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.

²⁹ Петренко В.Ф. Основы психосемантики. СПб, 2005.

³⁰ Сахно И.М. Русский авангард. Живописная теория и поэтическая практика. М., 1999.

³¹ Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1988.

³² Forceville Ch. Pictorial Metaphor in Advertising. London, 1996.

³³ Шукуров Ш.М. Визуальная риторика // Человек. 2021. Т. 32. № 5. С. 180—191.

³⁴ Ямпольский М.Б. Наблюдатель. Очерки истории видения. М., 2000.

Вопросам изучения современных российских вербально-визуальных текстов посвящены немногочисленные исследования. Отечественные учёные часто обращаются к терминам «поликодовый», «гибридный», «синтетический» и «изовербальный». К поликодовым текстам в широком смысле относят случаи сочетания естественного языка с кодом другой семиотической системы (живопись, балет, музыка, перформанс, театр и т.д.)³⁵. Этот термин сегодня используют лингвисты, филологи и искусствоведы. Гибридный текст соединяет в целое несоединенные ранее явления, возникая в определенную культурную эпоху³⁶. Это могут быть фонографические и идеографические знаки, символы различных этнических языков, знаки научного языка и др.³⁷. Одним из важных аспектов вербально-визуальной репрезентации в искусстве является интегративный характер изовербального текста. Термин «изовербальный текст» как зона пересечения словесного и изобразительного языков активно используется в работах культуролога и искусствоведа И.М. Сахно³⁸. Изовербальный текст здесь рассматривается как междисциплинарная область, двухуровневая конструкция, в которой соединяются вербальный и визуальный языки.

Автор диссертации видит свою задачу в том, чтобы объединить наиболее ценные наработки в области искусствоведения с важным вкладом исследователей в области филологии, семиотики, постструктурализма, философии логического позитивизма и социологии языка. В диссертации также используются принципы закономерностей текста, разработанные отечественной лингвистической школой.

2. Концептуализм как основа современных логоцентричных практик

Среди многочисленных публикаций, посвященных московскому концептуализму 1970-х–1980-х годов, сравнительно немного работ, исследующих

³⁵ Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и культурная коммуникация (на материале креолинных текстов). М., 2003. С. 107.

³⁶ Лихачев С.В. Коммуникативные аспекты функционирования гибридных текстов // Коммуникативные исследования. 2018. № 3 (17). С. 47–65.

³⁷ Там же. С. 52.

³⁸ Сахно И.М. Рецепции символизма в авангардистской поэзии: формирование новой оптики слова // Связь времен: история искусств в контексте символизма. Коллективная монография в трех книгах. М., 2021. С. 233–251.

его теорию. Большинство текстов, посвященных отечественному концептуальному искусству, рассматривают это направление как образ действия, мышления и жизни, однако авторами этих публикаций, как правило, являются сами художники, что лишает подобный подход критического взгляда на проблему³⁹.

Известный исследователь московского концептуализма Е.А. Бобринская в книге «Концептуализм»⁴⁰ выделяет несколько факторов, которые повлияли на развитие концептуального искусства в нашей стране; сравнивает московскую концептуальную школу с европейской; определяет ключевые черты и характеристики этого направления; анализирует, почему концептуализм отличается спецификой «социального статуса» как неофициального искусства в СССР. Автор подробно описывает базовые принципы, проблемы, идеи, формы, рассматриваемые художниками-концептуалистами, выявляет различия концептуализма и соц-арта. Особое внимание уделено описанию и интерпретации произведений Ильи Кабакова, Риммы и Валерия Герловиных, Андрея Монастырского и других.

Искусствовед Е.Ю. Дёготь в монографии «Русское искусство XX века»⁴¹ рассматривает основные художественные тенденции московского концептуального круга в контексте визуальной поэзии, «сакрального минимализма» и перформанса, обращает внимание на философские предпосылки развития этого вида искусства. Автор подчёркивает укорененность неофициального искусства в окружающее его культурное пространство.

Докторская диссертация А.К. Флорковской посвящена исследованию московского неофициального искусства 1970–1980-х гг.⁴². В работе подробно рассматриваются эволюция, социокультурный контекст, сообщества

³⁹ Например, Кабаков И.И. 60-70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве. М., 2008; Бакштейн И., Кабаков И., Монастырский А. Триалог о комнатах // Сборники. МАНИ. Вологда, 2010.

⁴⁰ Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.

⁴¹ Дёготь Е. Русское искусство XX века. М., 2000.

⁴² Флорковская А.К. Феномен московского неофициального искусства позднесоветского времени: эволюция, социокультурный контекст, сообщества, стратегии, художественные направления: дисс. докт искусствovedения: 17.00.04. СПб., 2018.

неофициальных художников, стилевые направления, специфика, основные периоды. По мнению исследователя, в 1970-е–1980-е годы произошёл переход от позднего модернизма к раннему постмодернизму, что обусловило творческий плюрализм – широкий спектр движений и направлений в рамках неофициального искусства. Плюрализм художественных направлений, преемственность поколений в культуре и взаимопроникновение официального и неофициального дискурсов позволяют говорить о феномене московского неофициального искусства как о цельном явлении, оказавшем существенное влияние на художественные процессы постсоветского периода и современности. Проведенное исследование позволяет рассмотреть неофициальную культуру как закономерный этап в истории отечественного искусства, проанализировать истоки постмодернистской парадигмы культуры.

Эстетике московского концептуализма посвящена диссертация доктора философских наук, культуролога А.Р. Апресяна⁴³. Концептуализм в его работе рассматривается как направление, объединяющее процессы творчества, исследования и познания, теории и практики, рефлексии и критики. Автор отмечает, что концептуализм затрагивает, в первую очередь, проблемы и особенности функционирования искусства. «Концептуальное искусство – это искусство, которое анализирует собственный язык»⁴⁴, – пишет исследователь. А.Р. Апресян реконструирует историю развития концептуализма в СССР, определяет причины возникновения концептуализма в отечественной традиции, исследует жанровые особенности, художественные и эстетические черты этого направления.

В основе книги американского исследователя А. Розенфельд «Московский концептуализм в контексте»⁴⁵ – известная коллекция Нортон Доджа в музее Циммерли при Университете Рутгерса (Нью-Брансуик, США), состоящая из более 25 000 произведений около 900 художников Москвы и Ленинграда 1956–1987 гг.

⁴³ Апресян А.Р. Эстетика Московского концептуализма: дис. ... канд. филос. наук. М., 2001.

⁴⁴ Там же. М., 2001.

⁴⁵ Rosenfeld A. Moscow Conceptualism in Context. Prestel, 2011.

В работе представлены статьи ведущих учёных, интервью с художниками (Ильей Кабаковым, Риммой и Валерием Герловиными, Виталием Комаром и Александром Меламидом). Автор описывает историю развития концептуализма в СССР, сравнивает произведения московских художников с работами европейских и американских концептуалистов.

Различным аспектам концептуального искусства посвящены работы И.М. Бакштейна⁴⁶, Е.И. Булычёвой⁴⁷, Б.Е. Гройса⁴⁸, Е.А. Лазаревой⁴⁹, Р. Краусс⁵⁰, П. Осборна⁵¹, В.Д. Пивоварова⁵², В. Тупицына⁵³, О.В. Холмогоровой⁵⁴, статьи авторов журнала неофициального русского искусства «А–Я. 1979–1986»⁵⁵ и др.

3. Современное российское искусство

В процессе работы над диссертацией был проанализирован большой корпус исследований, посвященный феномену актуального искусства с 1991 по 2023 гг. Основной массив литературы, посвященной современному и, в частности, современному российскому искусству, связан с проблемами генезиса современного искусства, определения понятий и хронологических рамок.

Среди исследований, определивших основной вектор развития искусствоведческой мысли, следует отметить работы отечественного искусствоведа и куратора Е.Ю. Андреевой⁵⁶. В книге «Параллельные

⁴⁶ Бакштейн И.М. Внутри картины: статьи и диалоги о современном искусстве. М., 2015.

⁴⁷ Булычева Е.И. Диффузия визуального и вербального в арт-проектах концептуалистов // Язык и культура. 2014. №15. С. 23—28.

⁴⁸ Гройс Б. Московский романтический концептуализм // А — Я. Р., 1979.

⁴⁹ Лазарева Е.А. О понятии концептуализма // Это не московский концептуализм. 2021. С. 7–21.

⁵⁰ Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003.

⁵¹ Osborne P. Conceptual Art. London, 2011.

⁵² Пивоваров В.Д. О любви слова и изображения. М., 2004.

⁵³ Тупицын В. Коммунальный (пост)модернизм. Русское искусство второй половины XX века. М., 1998.

⁵⁴ Холмогорова О.В. Соц-арт. М., 1994.

⁵⁵ А – Я: журнал неофициального русского искусства, 1979—1986. М., 2004.

⁵⁶ Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб., 2007; Андреева Е.Ю. Угол несоответствия. Школы нонконформизма. Москва – Ленинград, 1946–1991. М., 2012; Андреева Е.Ю. Всё и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. М., 2013; Андреева Е.Ю. «Игра новых художников» // Искусствознание. 2018. №3. С. 208—235 и другие.

современности. Тексты о российском искусстве 1980—2010-х годов»⁵⁷ арт-критик, называя период 1980-х—2010-х годов «постсоветским», утверждает, что последнее тридцатилетие в развитии мирового искусства стало временем противостояния глобализации и неоконсерватизма. Книга построена на текстах, посвященных отдельным художникам (в их числе, А.С. Тер-Оганьян, Ольга и Александр Флоренские, В.Ю. Мамышев-Монро, Т. Радя, И. Тузов и другие) и их произведениям. Большая часть статей основана на анализе персональных выставок. Е.Ю. Андреева обращает внимание читателя на тот факт, что появление художника как исследователя во второй половине 1990-х годов стало одним из самых актуальных трендов в европейской и американской культуре⁵⁸.

Одной из значимых работ об отечественном искусстве 1990-х—2010-х годов является диссертация доктора философских наук Л.К. Бондаренко «Основные адаптивные тенденции в современном отечественном искусстве рубежа веков (1991—2011 гг.)»⁵⁹. Исследователь определяет художественные ценности и противоречия эпохи, анализирует коммуникативные, интерактивные, информационные, эстетические, маркетинговые аспекты современного российского искусства. Появление русского постмодернизма автор связывает с активизацией контактов с западными художниками и развитием информационных технологий. Тем не менее, анализ произведений современных художников в этой работе практически не приводится.

Книга современного художественного критика и искусствоведа А.А. Ковалёва «Неокончателная история. Современное российское искусство в лицах»⁶⁰ посвящена 50 ключевым современным художникам со всей страны (из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодар, Нижнего Новгорода, Новосибирска), меняющим классическое представление

⁵⁷ Андреева Е.Ю. Параллельные современности. Тексты о российском искусстве 1980-2010-х годов. СПб, 2021. 380 с.

⁵⁸ Там же. С. 95.

⁵⁹ Бондаренко Л.К. Основные адаптивные тенденции в современном отечественном искусстве рубежа веков: 1991—2011 гг.: дис. ... доктора философских наук. М., 2016.

⁶⁰ Ковалев А. Неокончателная история. Современное российское искусство в лицах. М, 2021.

об искусстве. В их числе – Ю. Альберт, К. Звездочётов, А. Осмоловский, П. Пепперштейн, П. Павленский, Х. Сокол, Д. Гутов, В. Логутов, И. Корина, Т. Новиков и другие. На основе фактов биографии и анализа ключевых работ каждого автора, исследователь стремится определить отличительные черты творческого метода современных художников.

В раскрытии особенностей актуального художественного процесса большую роль сыграли труды С.П. Батраковой⁶¹, Е.А. Бобринской⁶², А.Д. Боровского⁶³, К. Бишоп⁶⁴, Н. Буррио⁶⁵, С.М. Грачевой⁶⁶, К. Гровье⁶⁷, Б.Е. Гройса⁶⁸, К.А. Зацепина⁶⁹, И.Н. Карасик⁷⁰, А.И. Карловой⁷¹, А. Ковалева⁷², Р. Краусс⁷³, Д.А. Пыркиной⁷⁴, П.Е. Родькина⁷⁵, М.В. Рубичевой⁷⁶, Н. Хрущевой⁷⁷, С. Шурипы⁷⁸, а также каталоги выставок современного искусства⁷⁹.

⁶¹ Батракова С.П. Современное искусство и наука. Место человека во вселенной. М., 2018.

⁶² Бобринская Е.А. Чужие? Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции. М, 2013.

⁶³ Боровский А., Карлова А., Салтанова М. Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве / науч. рук. Е. Петрова. СПб, 2020.

⁶⁴ Бишоп К. Искусство инсталляции. М., 2022.

⁶⁵ Буррио Н. Реляционная эстетика / Постпродукция. М., 2016.

⁶⁶ Грачева С.М. Современное петербургское академическое изобразительное искусство. Традиции, состояние и тренды развития. М., 2019.

⁶⁷ Гровье К. Искусство с 1989 года. М., 2019.

⁶⁸ Гройс Б. Комментарии к искусству. М., 2003.

⁶⁹ Зацепин К.А. Пространство взгляда. Искусство 2000–2010-х годов. Сборник статей. Самара, 2016.

⁷⁰ Карасик И.Н. «Другой» рисунок // Актуальный рисунок. 2013. Вып. 395. С. 19—29.

⁷¹ Карлова А.И. Выставка «поколение тридцатилетних...» в русском музее: опыт кураторской работы // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. 2022. С. 29—31.

⁷² Ковалев А. Неокончателная история. Современное российское искусство в лицах. М., 2021.

⁷³ Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003.

⁷⁴ Пыркина Д.А. Живопись в отечественном искусстве второй половины XX — начала XXI века: проверка на прочность // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ. 2023. №3. С. 133—144.

⁷⁵ Родькин П.Е. Метамодернистский аттракцион. Искусство, архитектура, дизайн, кино, политика. М., 2021.

⁷⁶ Рубичева М.В. Художественная практика мейл-арт: формирование и этапы развития // Научное мнение. 2015. № 11—1. С. 192—195.

⁷⁷ Хрущева Н. Метамодерн в музыке и вокруг неё. М., 2022.

⁷⁸ Шурипа С.В. Действие и смысл в искусстве второй половины XX века. М., 2017.

⁷⁹ Горлова И., Логутов В. Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина. М., 2020; Многообразия / единство. Современное искусство Европы: Москва. Берлин. Париж. Фонд искусства и культуры, Бонн; Третьяковская галерея, 2021 и другие.

Несмотря на типологическое разнообразие существующих исследований, обзор опубликованных работ приводит к пониманию того, что на сегодняшний день отсутствует систематическая, целенаправленная работа по изучению вербальной составляющей творчества современных художников; инструментарий изучения визуальной риторики в актуальных логоцентричных практиках практически не разработан. Настоящее исследование носит комплексный характер и объединяет различные методологии и подходы к современному вербально-визуальному искусству.

Цель исследования – выявление взаимосвязи практик современного российского искусства 2010–2023 гг. с визуальной риторикой и различными сферами культуры.

Достижение цели предполагает решение следующих **задач**:

- 1) проанализировать особенности работы с визуальной риторикой в контексте лингвистического поворота, семиотики, визуальных исследований;
- 2) выявить предпосылки возникновения современного российского вербально-визуального искусства в отечественной и европейской художественных традициях;
- 3) определить основные художественные стратегии работы с текстом в современном искусстве в различных медиумах (живопись, графика, коллаж, скульптура, арт-объект, инсталляция, стрит-арт и др.);
- 4) классифицировать варианты взаимодействия слова и изображения;
- 5) определить специфику творческого метода каждого из рассматриваемых авторов и выявить характерные черты художественного стиля;
- 6) проанализировать причины интереса современных художников к стратегиям повествовательности;
- 7) обозначить актуальный круг тем, техник, выразительных средств, образов, проблем, затрагиваемых современным изовербальным искусством.

Параллельно и в связке с этим необходимо уточнение ключевых тенденций развития современного искусства, его жанрового и тематического разнообразия, специфики художественного языка; выявление новых подходов для анализа

произведений как в контексте исторических тенденций искусствоведения, так и на базе иных критериев, соответствующих современной реальности.

Гипотеза исследования заключается в том, что обращение современных российских художников 2010–2020-х годов к логоцентричным практикам и вербально-визуальным репрезентациям связано с концептуальным направлением в искусстве 1970–1980-х гг. Предположительно, многие современные живописцы являются последователями концептуалистов и постконцептуалистов. Эстетика современного российского искусства связана с идеями, а не с предметным миром и привычными семантическими рядами.

Методологические и теоретические основания исследования

Визуальная риторика в актуальных практиках российских художников представляет комплексное явление, требующее применения различных методологий. В настоящей работе произведения современного российского вербально-визуального искусства рассматриваются в контексте полидисциплинарного направления визуальных исследований (англ. *visual studies*) – критического проекта, который должен преодолеть разрыв между дисциплинарным и методологическим подходами к искусству, в частности между филологией и искусствоведением⁸⁰. На сегодняшний день в рамках академического дискурса взаимодействие между дисциплинами и областями знаний зачастую минимально. Подобные представления о методологической чистоте и соблюдении дисциплинарных стандартов часто являются средствами сохранения проверенных временем традиций. Научное направление визуальных исследований позволяет создавать форму идейного обмена между представителями различных наук, реагируя на вызовы и сложности XXI века.

В основе методологии диссертационной работы лежат исследования искусства с точки зрения визуальности, которые опираются на психоанализ, постструктурализм, философию логического позитивизма, лингвистику, семиотику и морфологию искусства. Для выявления особенностей языка

⁸⁰ Murray D.C. On reciprocity: expanding the dialogue between disciplines // *Visual Studies*. 2021. 36(3). P. 177—186.

современного российского искусства в исследовании также используются междисциплинарные подходы социологии культуры, иконологии, формально-стилистического и историко-культурного методов, принципы социальной истории искусств. Подобный подход к материалу позволяет оценить «новое видение» – меняющуюся расстановку смысловых приоритетов художественного сообщества: определить конкретные формы изобразительного искусства с учетом темпорального измерения (глобальных вызовов времени, изменений), выявить основные черты, информационно-коммуникативные свойства современного искусства, тематическое разнообразие, социально-психологическую специфику, аксиологию.

Метод интервью позволил получить уникальную информацию о жизни и творчестве современных художников. Особенно ценными для исследователя стали интервью с художниками, арт-критиками и кураторами, опубликованные в журналах «Артхроника», «Диалог искусств», «Пинакотека», «Художественный журнал», *The Art Newspaper*, *The Art Newspaper Russia*. Кроме того, анализировались сайты авторитетных международных организаций, культурных форумов: были рассмотрены выставки финалистов «премии Инновация», «премии Кандинского», «премии им. Сергея Курёхина», премии «Чёрный квадрат», а также ведущие площадки, выставки в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Московском музее современного искусства и др. Отдельно поиск релевантных изданий проводился на сайтах Российской государственной библиотеки (РГБ), Российской государственной библиотеки искусств (РГБИ), Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ), Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ), библиотеки Музея «Гараж». Помимо академической и практической литературы проводился отбор эмпирической информации на сайтах художественных организаций, форумов, сообществ.

Типологические рамки исследования

Когда идёт речь о современном искусстве, необходимо отметить, что традиционные границы между искусством и повседневной жизнью постепенно

размываются, художники часто принимают заказы на дизайн самых разнообразных вещей⁸¹. В связи с этим необходимо провести демаркационную линию между двумя блоками феноменов – т.н. «индустрией» (сектором экономики, основанном на продаже креативной продукции) и самостоятельной творческой деятельностью. Первый блок связан с созданием творческих продуктов, имеющих помимо эстетических качеств утилитарное значение⁸². В центре внимания настоящей работы – второй блок (неутилитарных) эффектов искусства на социальный мир.

Таким образом, **объектом** настоящего исследования являются актуальные вербально-визуальные практики в творчестве наиболее известных и активных современных российских художников, родившихся с 1979 по 1994 гг.⁸³

В 2024 году этим художникам исполнится 30–45 лет⁸⁴. Первые выставочные проекты рассматриваемого поколения приходятся на 2010-е гг. Несмотря на широкое общественное признание, известность и высокую востребованность, на настоящий момент творчество этих художников не получило глубокого осмысления в научной литературе⁸⁵. Выстраивая эксперименты с пластическими основами традиционных материалов, многие художники проводят осознанные

⁸¹ Оссиан У. Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство. М, 2017. С. 39.

⁸² Бодрийяр Ж. Общество потребления. М, 2020.

⁸³ Это поколение художников часто называют «поколением миллениалов», «поколением Y», «поколением XXI», «молодым российским искусством», «художниками пост-интернета», «цифровым поколением». – См. подробнее: Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина. М., 2020. С. 8; Боровский А., Карлова А., Салтанова М. Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве. СПб, 2020; Радаев В.В. Раскол поколения миллениалов: историческое и эмпирическое обоснование // Социологический журнал. 2020. Том 26. № 3. С. 30—63 и др.

⁸⁴ В их числе: Павел Отдельнов (род. 1979), Андрей Кузькин (род. 1979), Мария Буртова (род. 1979), Владимир Логутов (род. 1980), Наталья Тимофеева (род. 1981), Валерий Чтак (род. 1981), Семен Мотолянец (род. 1982), Андрей Сяйлев (род. 1982), Витя Фрукты (род. 1982), Стас Багс (Станислав Иванов) (род. 1984), Арсений Жилияев (род. 1984), Кирилл Кто (Лебедев) (род. 1984), Игорь Самолёт (род. 1984), Иван Тузов (род. 1984), Анна Титова (род. 1984), Павел Арсеньев (род. 1986), Владимир Абих (род. 1987), Лиза Бобкова (род. 1987), Максим Има (род. 1987), Андрей Шатилов (род. 1987), Алина Глазун (род. 1988), Ася Маракулина (род. 1988), Илья Мозги (род. 1988), Тимофей Радя (род. 1988), Римма Савина (род. 1988), Маяна Насыбуллова (род. 1989), Иван Симонов (род. 1991), Артём Филатов (род. 1991), Таня Пёникер (род. 1994), Митя Безыдейный.

⁸⁵ В диссертационном исследовании многие произведения современного российского искусства впервые вводятся в научный оборот. С некоторыми художниками были проведены интервью по вопросам их творческого метода (см. Приложение 3).

манипуляции с культурными кодами, пространством и формой, поднимая общественно значимые темы и обозначая пути изменения, развития и осмысления социальных процессов.

Предметом диссертации являются ключевые коммуникативные механизмы, вербальные и нарративные составляющие произведений современных российских художников с 2010 по 2023 гг.

Научная новизна исследования

Тематический спектр современного российского искусства 2010–2023 гг. бесконечно широк, разнообразен и трудно поддается систематизации. Рассматривая произведения современных представителей художественного сообщества, можно заметить, что картина художественной жизни поражает многообразием тем и трендов. Несмотря на рост интереса к феномену нарратива, примеры работ, посвященных актуальным вербально-визуальным репрезентациям, единичны. На данный момент не существует полномасштабных исследований визуальной риторики в актуальных российских художественных практиках и их роли в современной действительности. Большинство комментариев по данной теме сводится к статьям, докладам или текстам в музейных каталогах.

Современное искусство неоднократно переживало процесс трансформации: появились новые темы, образы, техники, средства выражения и т.д. В настоящем исследовании проанализированы основные способы взаимодействия слова и изображения в современном российском искусстве и представлены ответы на следующие вопросы:

- почему многие художники включают нарративную составляющую в свои произведения;
- с чем связан интерес к стратегиям повествовательности;
- каков генезис эстетических основ современного изовербального искусства;
- являются ли актуальные художники последователями концептуалистов, стрит-арт-художников, комикс-мастеров или поэтов, работающих с синтезом искусств;

– избыточно ли изображение по отношению к тексту в изобразительном искусстве; дублирует ли оно информацию, содержащуюся в тексте, или текст, напротив, содержит дополнительный смысл.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем.

1) Предложен новый способ работы с визуальной риторикой в контексте лингвистического поворота, семиотики и визуальных исследований на примере современного российского вербально-визуального искусства.

2) Выявлены предпосылки возникновения современного российского вербально-визуального искусства в отечественной и европейской художественных традициях в исторической перспективе.

3) Определены основные художественные стратегии работы с текстом в современном российском искусстве в различных медиумах (живопись, графика, коллаж, арт-объекты, реди-мейды, инсталляции, стрит-арт и др.).

4) Систематизированы основные формы современного российского изовербального искусства, варианты взаимодействия слова и изображения.

5) Выявлена специфика творческого метода каждого из рассматриваемых авторов и определены характерные черты художественного стиля.

6) Проанализированы причины интереса современных художников к стратегиям повествовательности.

7) Выявлен актуальный круг тем, техник, выразительных средств, образов, проблем, затрагиваемых современным вербально-визуальным искусством.

Основные положения, выносимые на защиту

1) Современные российские художники эксплицитно и имплицитно работают с текстом в самых разнообразных медиумах: живопись, графика, коллаж, скульптура, арт-объекты, инсталляции, стрит-арт и др. Арт-объект – одна из наиболее актуальных форм вербально-визуального искусства (см. Приложение 4).

2) Возникновение современных изовербальных практик во многом определено внутренней проблематикой и опирается на национальную культурную традицию (передвижничество, русский авангард и московский концептуализм).

Кроме того, существенное влияние на современное российское изобразительное искусство оказали европейский и американский концептуализм конца 1960-х – начала 1970-х годов, поп-арт, граффити-культура, визуальная поэзия.

3) Ключевыми стратегиями работы с текстом в современном российском искусстве являются фразеологизмы, метафоры, метонимии, омоформы, гомонимы (многозначные слова), паронимические аттракции, неологизмы, окказионализмы, буквализмы, бустрофедоны, палиндромы, метаграммы, аббревиатуры, антонимы, сравнения.

4) В произведениях современных российских художников преобладает эксплицитная вербальность. Основными вариантами взаимодействия слова и изображения в современном российском искусстве являются: вербальный образ, поясняющий, дополняющий, дублирующий изображение, конфликтующий с ним; текст как образ; словесный комментарий и визуальный образ; коллаж из отдельных букв и фраз; изображение, состоящее из букв и текста.

5) В 2010-е–2020-е годы российская художественная сцена вербально-визуальных репрезентаций перестаёт быть исключительно московской. С композициями из букв и слов работают художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Пскова, Самары, Саратова, Ставрополя, Томска и других городов России. Современное искусство ведёт диалог с широкой аудиторией, подводит зрителя к размышлениям и рефлексии.

6) Многие художники XXI века находятся в состоянии поиска «третьего смысла» – границ между вербальным и визуальным, попыток их преодоления. Роль текста в произведениях искусства оказывается сопоставимой со значением визуального образа.

7) Современных российских художников волнует широкий круг феноменов внутри и за рамками поля искусства: вариации на темы развития искусства и сохранения культурного наследия в условиях Четвёртой технологической революции; проблемы одиночества, эскапизма, интернет-зависимости, онлайн-общения, социальной справедливости,

потребительской избыточности; вопросы цифровизации, роботизации, возникновения новых коммуникационных систем; аспекты экологической политики, взаимодействия человека и природы (см. Приложение 4).

Апробация результатов исследования. Предварительные выводы диссертации неоднократно обсуждались на семинарах Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ.

Основные положения и выводы диссертации были представлены на международных и всероссийских научных конференциях⁸⁶. Ключевые положения диссертационной работы опубликованы в ведущих научных изданиях, индексируемых в Scopus, WoS, ВАК, РИНЦ, а также в рекомендованных журналах НИУ ВШЭ.

⁸⁶ 1. VII ежегодный форум молодых исследователей искусства и культуры «Научная весна-2023. Искусство в движении: на перекрёстке эпох» (26—28 апреля 2023 г., Москва, ГИИ). Доклад: «Рецепции концептуализма в современном российском искусстве (2010—2022)». 2. Международная научная конференция «Теории и практики искусства и дизайна: социокультурные, экономические и политические контексты» (ассоциированное мероприятие XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества) (6—8 апреля 2023 г., Москва, НИУ ВШЭ). Доклад: «Проблематика агентности и креативного труда в современном искусстве (2018—2022): концептуальные трактовки, проявления и эффекты». 3. Второй международный «Петербургский исторический форум». Санкт-Петербург (10—16 октября 2022 г., Санкт-Петербург, СПбГУ). Доклад «Современное российское искусство и русский авангард: точки соприкосновения и пересечения». 4. X Международная научная конференция «Актуальные проблемы теории и истории искусств» (4—6 октября 2022 г., МГУ, СПбГУ, Государственный Эрмитаж). Доклад «Понятие «агентность» и современное российское искусство (2010—2022)». 5. Международная междисциплинарная конференции «Картины мира» и «отношение к миру»: основные понятия Макса Вебера и перспективы фундаментальной социологии» (16 сентября 2022 г., Москва, НИУ ВШЭ). Доклад «Языковое поколение: «картина мира» современных российских художников поколения миллениалов». 6. XI Международная научная конференция «Роль институтов самоорганизации в посткризисном развитии экономики и социальной сферы» (20 октября 2022 г., Москва, НИУ ВШЭ). Доклад «Востребованность индивидуальной агентности (самостоятельности) и формы ее поддержки: мета анализ мирового и российского опыта». 7. Международная научная конференция «Теории и практики искусства и дизайна: социокультурные, экономические и политические контексты» (ассоциированное мероприятие XXIII Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества) (6—8 апреля 2022 года, Москва, НИУ ВШЭ). Доклад «Изовербальный текст в актуальных практиках российских художников (П. Арсеньева, М. Безыдейного, С. Мотолянца, В. Чтака)». 8. Ежегодная конференция для студентов, магистрантов и аспирантов «Академические диалоги» (25—26 марта 2022 года, Москва, РАНХиГС). Доклад «Вербально-визуальные репрезентации XXI века в научном поле визуальных исследований: методология и текстология».

Результаты диссертационного исследования также нашли своё отражение в издательском проекте «Вербально-визуальное искусство. Изовербальный текст в актуальных практиках российских художников 2010–2021 гг.» (ноябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г., НИУ ВШЭ)⁸⁷, кураторском проекте «Языковое поколение. Слова в современном российском искусстве» (ноябрь 2022 г. — октябрь 2023 г., НИУ ВШЭ)⁸⁸, проекте учебного курса для студентов «Визуальная риторика в творчестве современных российских художников с 2010 по 2022 гг.» (ноябрь 2022 г. – май 2023 г., НИУ ВШЭ), научно-исследовательских проектах Лаборатории исследований человеческого потенциала и образования НИУ ВШЭ (апрель 2022 г. – февраль 2024 г.), научно-популярных публикациях⁸⁹, серии лекций, выступлениях на Факультете креативных индустрий и в Институте образования НИУ ВШЭ, образовательных занятиях для школьников в ГБОУ «Воробьевы горы».

Теоретическая и практическая значимость исследования

Исследование визуальной риторики в актуальных практиках российских художников 2010–2023 гг. является важным этапом в истории искусства в ситуации недостатка базовых теоретических трудов, посвященных анализу общей картины российского искусства. Настоящее исследование позволяет выявить новые точки зрения в анализе вербально-визуальных репрезентаций современных художников, а также актуальной культурной политики, что может послужить основой для дальнейших работ в данной области.

Положения, выводы, интервью и иллюстративный материал диссертации могут быть использованы в научных исследованиях и практической деятельности искусствоведов, историков, культурологов, философов, филологов, социологов;

⁸⁷ Афанасьева И.А. Издательский проект. Вербально-визуальное искусство. URL: <https://hsedesign.ru/project/91ca8ae152f74255ac5541acbeb25b35> (дата обращения: 24.08.2023); Афанасьева И.А. Вербально-визуальное искусство. Изовербальный текст в актуальных практиках российских художников 2010–2021. URL: <https://portfolio.hse.ru/Project/141758> (дата обращения: 09.02.2023).

⁸⁸ Афанасьева И.А. Проект выставки. Слова в современном российском искусстве. URL: <https://hsedesign.ru/project/485db3fd8a2c482c9274fc58361fb137> (дата обращения: 24.08.2023).

⁸⁹ Афанасьева И.А. Семён Мотолянец: «Текст — это речь картины, диалоговое окно» [интервью с художником]. URL: <https://design.hse.ru/news/2630> (дата обращения: 09.02.2023).

научных сотрудников музеев и галерей, кураторов, художников для современной интерпретации российского изобразительного искусства, при разработке лекционных, учебных и образовательных программ, создании выставочных, кураторских и издательских проектов (статей, каталогов, альбомов, монографий).

Структура диссертации

Структура работы подчинена логике изучения предмета и объекта диссертационного исследования, его цели и задачам. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем диссертации составляет 259 страниц (первый том – 189 страниц, второй том – 70 страниц).

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Современное российское изовербальное искусство является закономерным художественным явлением, которое обрело свой внутренний вариант развития, начиная с 2010-х годов. В последние годы наблюдается повышенный интерес со стороны художников, графиков, скульпторов, мастеров стрит-арта к работе с текстами, фразами, высказываниями, словами в контексте изобразительной и предметно-пространственной среды.

В первой главе диссертационного исследования визуальная риторика в актуальных практиках российских художников анализируется в контексте семиотики и визуальных исследований.

Живопись, скульптура, графика, дизайн, архитектура как пространственные виды искусства апеллируют к визуальному языку, формирование которого достигается при помощи пространства, объема, колорита, ритма и т.д.⁹⁰. Вместе с тем изобразительные искусства зачастую используют нарратив, аллегории, метафоры, устойчивые литературные цитаты, мифологемы, а также обращаются к материалу вербального языка – предложениям (плакат), словам (эмблема), буквам (леттрический коллаж) и др.⁹¹. Многие художники создают синтетические жанры искусства, используя в том числе вербальный и визуальный языки.

Визуальная риторика — процесс становления визуального объекта и формирования его коммуникативных связей – например, текста и изображения, читателя и зрителя⁹². Визуальная риторика рассматривает процесс становления произведения искусства во времени и пространстве, исследует «значения целостности объекта и иерархии его составных частей»⁹³.

Рассматривая взаимодействие слова и изображения, исследователи выделяют имплицитную и эксплицитную вербальность⁹⁴. Имплицитная вербальность связана

⁹⁰ Сахно И.М. «Ut pictura poesis»: поэтическая и живописная эмблема барокко // Обсерватория культуры. 2015. № 5. С. 103.

⁹¹ Там же. С. 103.

⁹² Danesi M. Visual Rhetoric and Semiotic // Oxford Research Encyclopedia of Communication. 2017.

⁹³ Шукуров Ш.М. Визуальная риторика // Человек. 2021. Т. 32. № 5. С. 183.

⁹⁴ Злыднева Н.В. Вербальное в современном изобразительном искусстве // Поэтика исканий или поиск поэтики. Материалы международной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа

с наличием литературных референций, внутренней ориентированностью на нарратив, последовательностью действий⁹⁵. Сюжет работы может быть пересказан словами. Эксплицитная вербальность подразумевает прямое включение письменного текста (предложений, высказываний, слов, букв) в произведение.

С точки зрения семиотики, визуальная риторика исследует отношения между художественными элементами, словом и изображением с целью анализа их коммуникации (Р. Барт, Ю.М. Лотман, У. Эко, Б.А. Успенский и др.). С позиции визуальных исследований (У.Дж.Т. Митчелл, К. Мокси и др.), визуальная риторика как трансдисциплинарное направление фокусируется на социальных эффектах визуального опыта на стыке слова и изображения, нарратива и изобразительного языка. Важным здесь становится роль «коммуникативного моста» (критика, зритель, куратора). Современные культурологи и искусствоведы (Н.В. Злыднева, И.М. Сахно, Ш.М. Шукуров и др.) анализируют визуальную риторику как соразмерность визуального и словесного, интеграцию вербальных и визуальных средств в едином художественном пространстве⁹⁶, корреляцию вербальных и визуальных континуумов⁹⁷. Для визуальной риторики показательными становятся контекстуальная и концептуальная характеристики синтетических изовербальных текстов⁹⁸.

Во второй главе диссертации исследуется генезис эстетических и культурных основ современного вербально-визуального искусства, проводятся параллели между произведениями московских концептуалистов 1970–1980 гг. и современными участниками художественного процесса 2010–2023 гг.

XX—XXI веков и современные литературные стратегии (16—19 мая 2003 года)». М., 2004. С. 423.

⁹⁵ «...речь идёт о том, как изобразительное искусство рассказывает истории, не прибегая к помощи слова, но оперируя вербальностью внутренней». – Злыднева Н.В. Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения. М., 2013. С. 9.

⁹⁶ Сахно И.М. «Ut pictura poesis»: поэтическая и живописная эмблема барокко // Обсерватория культуры. 2015. № 5. С. 107.

⁹⁷ Сахно И.М. Визуальная риторика фигурных стихов в поэзии раннего средневековья // Обсерватория культуры. 2014. № 5. С. 113.

⁹⁸ Шукуров Ш.М. Визуальная риторика // Человек. 2021. Т. 32. № 5. С. 183.

Настоящее исследование показывает, что возникновение современных изовербальных практик во многом опирается на национальную культурную традицию: передвижничество (В.Г. Перов, И.Н. Крамской, В.Е. Маковский, И.Е. Репин и др.), русский авангард (К.С. Малевич, Н.С. Гончарова, М.Ф. Ларионов, И.А. Пуни, М.Ф. Матюшин и др.) и московский концептуализм (И.И. Кабаков, В.Д. Пивоваров, Э.В. Булатов, А.В. Монастырский, В. Комар, А. Меламид, А.С. Косолапов, Л.Я. Рубинштейн, Р.А. Герловица, Д.А. Пригов и др.). В 1990–2000-е годы в России со словом и изображением работали Ю.И. Аввакумов, Ю.Ф. Альберт, В.А. Бахчанян, Г.Д. Брускин, И. Вальдрон, Г.Д. Кизевальтер, М. Ксута, А.А. Кузькин, Р.Е. Лебедев, Б.К. Орлов, А.Ф. Панкин, Д.А. Пригов, Д.В. Ракитин, М.А. Рогинский, А. Суздалев, Л.А. Тишков, Е.Л. Шифферс и др.

Европейский и московский концептуализм оказал решающее влияние на современное российское изовербальное искусство. Приоритет идей над материалом и формой, расширение материальных и формальных границ искусства, постановка общих вопросов как проблем языка, темы отсутствия логических оснований, хаоса, энтропии, абсурда объединяют эти два направления. Однако, стоит отметить, что актуальный опыт работы с текстом частично отличается от предшествующего. На игре «понимания–непонимания», паронимических аттракциях, омоформах (грамматических омонимах), народной этимологии построена существенная часть современных изовербальных работ.

Важно отметить, что включение слова в изобразительное пространство не было открытием концептуалистов. Текст активно использовался в египетской и арабской каллиграфии, византийских палимпсестах, китайских и японских манускриптах, произведениях искусства Средневековья, русских лубках, барочных гравюрах, кубофутуристических коллажах, «словах на свободе» футуристов. Кроме того, текст является неотъемлемой частью плаката, рекламы, граффити. В рамках социального контекста господство вербальной информации символизировало авторитарные режимы в силу нормативного характера текста; визуализация, в свою очередь, определяет либерализацию коммуникативных отношений.

В третьей главе диссертации на конкретных примерах определяются основные художественные стратегии работы с текстом в современном искусстве в различных медиумах.

– Живопись: В.А. Абих, С. Багс (С. Иванов), М.А. Буртова, И. Волков, М. Има, К. Кто (К. Лебедев), В. Логутов, Д. Мацкевич, К. Манчунский, С. Мотолянец, Р. Савина, И. Самолёт, В.С. Чтак, и др.

– Графика: М. Безыдейный (Д. Дьяченко), Л. Бобкова, П. Бумажный, П.А. Отдельнов, Т. Пёникер и др.

– Коллажи: И.А. Симонов, А.В. Шатилов.

– Арт-объекты, скульптуры, реди-мейды: Р. Peeks, В.А. Абих, П.А. Арсеньев, М. Безыдейный (Д. Дьяченко), А.Ю. Глазун, А.А. Жилиев, А.А. Кузькин, А. Маракулина, С. Мотолянец, М.Р. Насыбуллова, С. Овсейкин, У. Подкорытова, М. Сомик, А.Ф. Сяйлев, А.В. Титова, И. Тузов, Л. Учаева, В.С. Чтак, «Recycle Group» и др.

– Инсталляции: Л. Бобкова, А. Гарт, И. Самолёт, А.А. Жилиев, А.А. Кузькин, П.А. Отдельнов.

– Стрит-арт: В.А. Абих, С. Акрамов, А. Гущин, К. Кто (К. Лебедев), И. Мозги (Чистых), Слава ПТРК (С.А. Комиссаров), И.А. Симонов, Т.В. Радя, А. Филатов, В. Фрукты, группа «Такнадо» и др.

Предлагается классификация вариантов взаимодействия слова и изображения, определяется специфика творческого метода художников. Многие художники XXI века находятся в состоянии поиска «третьего смысла» – границ между вербальным и визуальным, попыток их преодоления. Роль текста в произведениях искусства оказывается сопоставимой со значением визуального образа. Вербальный образ, поясняющий, дополняющий, дублирующий изображение, конфликтующий с ним; текст как образ; словесный комментарий и визуальный образ; коллаж из отдельных букв и фраз; изображение, состоящее из букв и текста открывают многообразие художественных изовербальных стратегий.

В исследовании было показано, что изображения более естественны, чем слова. Многие изображения, в отличие от текстов, понятны детям, носителям

разных языков и даже животным. Визуальные образы естественно подходят для выражения чувств, основываясь на стратегических навыках восприятия. Изображения, чаще чем тексты, могут быть по-разному прочитаны разными субъектами. Количество возможных прочтений одного и того же изовербального текста зависит от различных типов знания, проецируемых на изображение (культура, традиции и др.). Слова условнее изображений, поэтому изовербальный текст обретает значение опосредованным, окружным путём, посредством определенного шифра. Вербальные и визуальные искусства затрагивают различные когнитивные операторы.

Основными тенденциями современных вербально-визуальных практик являются преемственность, рефлексия, широкий спектр художественных приемов, предопределенность тематики. Границы между различными медиумами постепенно стираются, цифровые информационные технологии активно внедряются в современное искусство и трансформируют его.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей диссертации автор стремился обнаружить и исследовать новые ракурсы и изменения межтекстового взаимодействия, соотношения вербального и визуального. Были выявлены художественные возможности визуальной риторики в творчестве современных российских художников в различных медиумах (живописи, графике, коллажах, скульптурах, арт-объектах, инсталляциях, стрит-арте и др.). В работе рассмотрены различные типы связей между словом и изображением, культурные коды вербальных компонентов художественных текстов, варианты взаимодействия русского и европейского искусства в исторической перспективе.

Гипотеза настоящего исследования подтвердилась. Основными источниками вдохновения для современных российских художников являются русские художники-авангардисты (К.С. Малевич, А.Е. Крученых, М.В. Матюшин, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова), представители московского концептуализма (И.И. Кабаков, В.Д. Пивоваров, Э.В. Булатов, Д.А. Пригов, О.В. Васильев,

И.С. Чуйков, Ю.Ф. Альберт, группа «Коллективные действия») и соц-арта (В.А. Комар, А.Д. Меламид), а также бельгийский сюрреалист Р. Магритт, немецкие представители постмодернизма (Й. Бойс, З. Польке, Г. Рихтер), американские концептуалисты (С. Левитт, Дж. Балдессари, М. Бохнер, Л. Вайнер, Э. Рушей, Дж. Кошут, Дж. Хольцер), абстракционисты (С. Твомбли), представители поп-арта (Э. Уорхол, Дж. Розенквист), граффити-художники (Ж.-М. Баския) и др.

Интерес к литературе (Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, А.И. Куприн, С. Чёрный, Д.И. Хармс, Р.И. Рождественский), философии (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида, Ж. Лакан, Ж. Делёз, М. Фуко, Ж. Бодрийяр), психологии (З. Фрейд), языковым играм (Л. Витгенштейн), визуальной поэзии отражается во многих изовербальных произведениях современных художников.

Проведённое исследование позволило выявить, что современное искусство контекстуально обусловлено. Интенсивное развитие социальных, экономических, политических, культурных трендов способствует активному взаимодействию современного искусства с реальностью. Современные вербально-визуальные практики, апеллирующие к разным способам восприятия, отсылают к языковым парадоксам и образам массовой культуры, формируют свои собственные стилевые паттерны, используя язык визуальных и смысловых условностей. Главным объектом многих произведений становится визуальный нарратив, его семиотическая система.

В 2010-е–2020-е годы российская художественная сцена вербально-визуальных репрезентаций перестаёт быть исключительно московской. С композициями из букв и слов работают художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодар, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Пскова, Самары, Саратова, Ставрополя, Томска и других городов России. Современное искусство ведёт диалог с широкой аудиторией, подводит зрителя к размышлениям и рефлексии. Как и концептуализм, современное российское искусство не всегда предполагает возможности формально-стилистического анализа с точки зрения формы,

композиции, стиля. Основной тенденцией художественных практик является исследование проблем соотношения объекта, его образа и языка.

Российская художественная сцена 2010—2023-х годов представляет сложное, разнообразное явление, поражающее множественностью трендов. Как правило, в произведениях актуального искусства идёт речь о формировании художественных образов более совершенного мира, восприятие которых делает людей более активными в выборе собственной жизненной позиции. В качестве источника вдохновения современные художники используют практически любые материалы и технологии, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни. В современных арт-практиках сочетаются традиционные ориентиры, философские подтексты, риторические головоломки. Современные российские художники не ограничивают себя одним материалом или творческим методом. Их волнует широкий круг феноменов внутри и за рамками поля искусства: вариации на темы развития искусства в условиях Четвёртой промышленной революции; проблемы одиночества, эскапизма, интернет-зависимости, онлайн-общения; аспекты социальной справедливости, потребительской избыточности, дефицита внимания, шаблонности мышления; вопросы цифровизации, роботизации; аспекты экологической политики. Современное искусство строится на понимании совокупных проблем социально-экономической реальности, отражая актуальные запросы, вызовы и сложности XXI века.

Исследование визуальной риторики в актуальных практиках российских художников с 2010 по 2023 гг. может стать основой для дальнейших научных и практических работ в данной области. Предложенный подход может послужить методологией для анализа вербально-визуальных практик художников других стран и периодов. Ряд аспектов, затронутых в диссертации, может быть расширен временными рамками и регионами, что позволит проанализировать более широкую картину современного изовербального искусства. Кроме того, вопросы соотношения слова и изображения могут быть рассмотрены в рамках сравнительного анализа современных исследовательских подходов, что позволит более комплексно выявить специфику актуальных методов в истории искусства.

Таким образом, многие работы современных российских художников логоцентричны; слово, текст, вербальные элементы занимают в произведениях искусства одно из центральных мест. Искусство делится со зрителем эмпирическим опытом, теоретическими знаниями, формулирует этические и социальные проблемы. Ключевой аспект изовербального искусства заключается в создании коммуникативных качеств, необходимых в новых условиях. Посредством языка авторы показывают своё отношение к действительности. Современные художники, работая на стыке вербального и визуального, выявляют языковую природу изображения, утверждая автономию и самодостаточность высказывания, слова, слога, отдельной буквы.

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Публикации в ведущих научных изданиях, индексируемых в Scopus, WoS, ВАК, а также в рекомендованных журналах НИУ ВШЭ:

1. Афанасьева И.А. Языковое поколение: слово в современном российском искусстве // Человек. – 2022. – Т. 33. – № 6. – С. 136—155. <https://chelovek-journal.ru/s023620070023384-9-1/> (Q4, Scopus, ВАК, РИНЦ, «Белый список» НИУ ВШЭ).

2. Афанасьева И.А. Рецепции русского авангарда в творчестве современных российских художников // Артикульт. – 2022. – № 4(48). – С. 27—35. <http://articult.rsuh.ru/articult-48-4-2022/articult-48-4-2022-afanaseva.php> (ВАК, РИНЦ, «Белый список» НИУ ВШЭ).

3. Афанасьева И. А. Лабиринты «поворотов» в современном искусстве: лингвистический, иконический, визуальный // Обсерватория культуры. – 2023. – Т. 20. – № 2. – С. 188—196. <https://observatoria.rsl.ru/jour/article/view/1551> (ВАК, РИНЦ, «Белый список» НИУ ВШЭ).

4. Афанасьева И.А. Лингвистическое поколение: логоцентричные практики в произведениях современных российских художников (2010—2022 гг.) // Шаги/Steps. – 2023. – Т. 9. – № 3. – С. 218–238. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-3-218-238> (Q2, Scopus, ВАК, РИНЦ, «Белый список» НИУ ВШЭ).

5. Афанасьева И.А. Топосы видения и нарративы в творчестве современных российских художников (П. Арсеньева, М. Безыдейного, С. Мотолянца, В. Чтака) // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2024. – Т. 52 (в печати) <https://publications.hse.ru/articles/809766184> (Scopus, WoS, ВАК, РИНЦ, «Белый список» НИУ ВШЭ).

6. Афанасьева И.А., Сорокин П.С., Голощанов А.А. Агентность в современном европейском искусстве (2017—2023) в контексте социальных и культурных трендов: проявления и эффекты // ШАГИ/Steps. – 2024. – Т. 10 (1). – С. 341–362. <https://publications.hse.ru/articles/880713591> (Q2, Scopus, ВАК, РИНЦ, «Белый список» НИУ ВШЭ).

7. Афанасьева И.А. «Художественный текст» в произведениях В.Е. Маковского (1846–1920): риторические фигуры и визуальные тропы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. – 2023. – №2 (13). – С. 252—275. <https://artsjournal.spbu.ru/article/view/16337/10821> (Q1, Scopus, WoS, ВАК, РИНЦ, «Белый список» НИУ ВШЭ).

8. Sorokin P.S., Afanaseva I.A., Goloshchapov A.A. Art and Agency in the Era of De-Structuration: Exploring a New Field // Integrative Psychological and Behavioral Science. – June. – 2023. – P. 1—17. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12124-023-09777-w> (Q1, Scopus, «Белый список» НИУ ВШЭ).

Другие публикации:

9. Afanaseva I.A. The Dialogues Between the Verbal and the Visual in the Artworks of Vladimir Makovsky (1846—1920) // The 5th International Conference on Art Studies: Research, Experience, Education (ICASSEE 2021). – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021. – P. 7—16. <https://www.aup-online.com/content/papers/10.5117/9789048557240/ICASSEE.2021.002> (WoS)

10. Афанасьева И.А. В.Е. Маковский и европейские художники XIX века // Три века русского искусства в контексте мировой культуры. – М.: БуксМАрт, 2022. – С. 37—41. <https://publications.hse.ru/chapters/740606843> (РИНЦ)

11. Афанасьева И.А. Владимир Маковский и Товарищество передвижных художественных выставок // Товарищество передвижных художественных выставок. К 150-летию со дня основания: материалы Международной научной конференции. – М.: Государственная Третьяковская галерея, 2022. – С. 296—310. <https://publications.hse.ru/chapters/797966395> (РИНЦ)

12. Афанасьева И.А. В.Е. Маковский и русские писатели XIX века. Неизвестные материалы // Художественная культура. – 2023. – № 2. – С. 156–187. https://artculturestudies.sias.ru/upload/iblock/721/5q06r3rxh7a9qovhczc0750sd4o1baad/hk_2023_2_156.pdf (ВАК, РИНЦ)