

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ФГАОУ ВО «Новосибирский
национальный исследовательский
государственный университет»,
доктор физико-математических наук,
профессор
Федорук М.И.

2015 г.

ОТЗЫВ

ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертацию Шестаковой Ирины Валентиновны
«Художественно-изобразительные принципы
кинematографа В.М. Шукшина»,
представленной на соискание ученой степени
доктора искусствоведения по специальности
17.00.03 – кино-, теле- и другие экранные искусства

Диссертация, выполненная Ириной Валентиновной Шестаковой, открывает новое направление исследований творческого наследия Василия Михайловича Шукшина в русле одной из важнейших проблем эстетики и гуманитарной мысли в целом, локализованной в сфере кинематографического процесса. Это проблема интегрирующего, наджанрового подхода к исследованию и восприятию творческой деятельности. Именно о важности такого подхода свидетельствуют художественно-изобразительные принципы кинематографа В.М. Шукшина, за которыми стоит и которые формирует общий интермедиаальный характер его творчества во всем многообразии идейно-содержательных связей произведений самого различного жанра.

Актуальность исследования связана не только с популярностью и востребованностью кинопроизведений В.М. Шукшина и его значительным влиянием на формирование социально-культурного пространства, но и с яркими индивидуальными особенностями творчества знаменитого писателя и кинематографиста, во многом предвосхитившими развитие современной

культуры. Ее визуальный поворот и связанный с ним визуальный поворот современных гуманитарных исследований диктуют необходимость поиска новых подходов к исследованию художественного мира шукшинских кинолент, особенностей стиля режиссуры.

Интермедиаальный подход к кинематографу В.М. Шукшина обеспечивает **научную новизну** исследования, позволяя диссертанту по-новому осветить проблему взаимодействия литературы, режиссуры, актерского мастерства в его картинах. Новизна исследования также состоит в том, что на основе достижений современного гуманитарного знания в диссертации выявлены и охарактеризованы конкретные художественные приемы реализации интермедиаальности как авторской стратегии в произведении киноискусства (с. 106, с. 158, и др.). Так, анализ режиссерских экспериментов в области визуализации образа строится на детальном рассмотрении изобразительных средств, обеспечивающем строгую аргументированность и оригинальность выводов.

В работе обосновано определение творчества В.М. Шукшина как метатекста, в свете которого по-новому решается проблема художественно-эстетической целостности его творческого наследия (с. 105). С использованием метатекстового и интермедиаального подходов прослеживается жанрово-видовая динамика текстов в процессе создания фильмов. Автор, акцентируя внимание на трансформации рассказов в литературный, режиссерский сценарий и фильм, приходит к выводу о креативной шукшинской стратегии синтеза двух видов искусств (с. 60).

Целью работы диссертант определил исследование своеобразия режиссерской манеры В.М. Шукшина в воссоздании на экране визуально-аудиальной картины бытия в соответствии с нравственно-эстетической программой художника. Для достижения данной цели были успешно решены следующие задачи: прослежена эволюция взглядов В.М. Шукшина на средства литературы и средства кино и их влияние на выбор изобразительных решений фильмов; на основе интермедиаального подхода проанализирована визуально-

аудиальная система его фильмов; выявлены и описаны «следы» влияния изобразительной эстетики итальянского неореализма, французской «новой волны», своеобразие шукшинской разработки принципов этой школы западного кинематографа; проанализирована экспериментирующая стратегия В.М. Шукшина в русле эстетических и изобразительных тенденций «авторского», «условно-метафорического», «интеллектуального» кино; рассмотрены особенности режиссерской техники и эстетики В.М. Шукшина в изображении быта и культуры русской деревни в плане «онтологизма» создаваемого им «деревенского кинематографа».

Научная ценность данного исследования определяется с одной стороны его междисциплинарным характером и перспективностью предложенных подходов для изучения творчества иных деятелей культуры, а с другой – тонким и глубоким разбором поэтики и драматических коллизий фильмов Шукшина. Междисциплинарный подход к решению поставленных исследовательских задач позволил задействовать эффективный комплекс методов искусствоведения, филологии, философии.

Также отрадно отметить тот факт, что в теоретических изысканиях автор опирается на практику киноискусства; в ней же ищет подтверждения или опровержения постулатов других исследователей, с которыми ведет внутренний диалог на страницах работы. Автор работы продемонстрировал основательную научную подготовку, широкую начитанность по теме своего исследования. В основу теоретической базы легли труды классиков отечественного кинематографа С. Эйзенштейна, С.А. Герасимова, Г.М. Козинцева, работы по истории и теории изобразительного искусства и киноискусства С.И. Фрейлиха, Г.П. Чахирьяна, О.В. Ковальковской, исследования по критике кинематографа 1950–1970-х гг. Н.П. Баландиной, А.Г. Лукашовой, А. Прохорова, а также теоретические разработки интермедиального подхода в исследовании произведений искусства А. Ханзен-Леве, И.Е. Борисовой, А.Ю. Тимашкова, Н.В. Тишуниной и др.).

Структура представленной диссертации соответствует ее общей цели и задачам. Основная ее часть состоит из трех глав, насчитывающих восемь параграфов, заключения, библиографического списка.

В первой главе «Интермедиаальная динамика шукшинского метатекста» раскрываются суть понятий «интермедиаальность» и «метатекст». Автор доказывает, что сам феномен многогранной творческой личности В.М. Шукшина обусловил интермедиаальную и метатекстовую природу его художественно-эстетического наследия.

Также в главе анализируются изобразительные принципы кинолент «Из Лебяжьего сообщают» и «Живет такой парень». Кроме того, достаточно подробно рассматривается механизм интермедиаальной трансформации текстов рассказов «Классный водитель» и «Гринька Малюгин» при их переводе в тексты другого жанра и другого вида искусства. Кроме жанрово-видовой динамики текстов здесь исследуются принципы композиционного единства кинопроизведения и принципы использования неореалистической эстетики в изобразительной системе киноленты «Живет такой парень».

Автор аргументированно выявляет своеобразный модус шукшинской трактовки такого явления, как неореализм (с. 108, 116). Средства выразительности неореалистического киноязыка усиливают деревенскую тему и заставляют ее звучать по-новому. Но для этого они существенно модифицируются, что особенно наглядно продемонстрировано на примере экранного времени. Как показывает диссертант, внимание режиссера сосредотачивается на проблеме сохранения духовной и бытовой культуры русского народа, сохранения путем ее по-настоящему реалистической фиксации, которая у Шукшина не сводится к стилизации внешних декоративных элементов русского быта. Достижения неореализма и их творческая переработка нацелены на отражение действительной самобытности культуры русской деревни.

Во второй главе «Изобразительный ряд в новеллистических киноциклах о “блудных сыновьях” и “странных людях”» диссертант исследует своеобразие

создаваемого Шукшиным «деревенского кинематографа» и влияние на его изобразительную стилистику тенденций «авторского кино».

Особый интерес представляет параграф «Онтология и поэтика “деревенского кинематографа” В.М. Шукшина: “Ваш сын и брат”», в котором обосновывается роль режиссера в создании «деревенского кинематографа». Автор развернуто аргументирует свою исследовательскую позицию, которая заключается в следующих посылах: мотивная структура картины «Ваш сын и брат» воспроизводит сюжетику писателей-«деревенщиков», а ее изобразительный ряд ориентирован на показ глубинных основ духовного существования деревенского человека (с. 157-158).

Также в данной главе диссертант последовательно описывает экспериментальную стратегию «авторского кино» в киноцикле «Странные люди», связывая ее с использованием приемов условного киноязыка: символы, эффект ассоциативности, музыкальный тематизм и т.д. Обстоятельный анализ авторской стратегии полностью снимает представление о режиссере В.М. Шукшине как «интуитивном» художнике (с. 206).

Анализируя составляющие эксперимента режиссера по переводу вербальных мыслеобразов в визуальные (киноновелла «Думы»), диссертант выявляет кинематографические средства изображения внутреннего мира человека (с. 189, и др.). В ходе анализа кинотекста, основанного на детальном рассмотрении видеоряда и звукоряда, способов визуальной характеристики персонажей, автор достаточно убедительно демонстрирует новации режиссера.

Диссертант высказывает предположение об универсальности художественной системы В.М. Шукшина, которое подтверждается причастностью к различным художественным направлениям, таким как соцреализм, «традиционный» реализм, модернизм, и их творческой переработкой.

В третьей главе «Деревня и город в шукшинской художественно-образительной концепции национальной культуры» автор диссертации рассматривает эволюцию шукшинского кинематографа, обусловленную

переориентацией режиссерских поисков в изобразительных решениях фильма «Печки-лавочки» со средств литературы на средства кино, в связи с чем проводится анализ особенностей режиссерско-операторской техники в создании кинопортрета, семантизации интерьеров, отдельных бытовых предметов, ландшафтных образов и др.

Автор обосновывает положение о том, что почерк режиссера отмечен усиленным авторским началом, своеобразным кинематографическим языком с его символами, метафорами, ассоциативным монтажом, повторяющимися образными деталями, крупными планами, длинными кадрами в сочетании с игрой ракурсов. Автор приходит к выводу, что изобразительные принципы и архитектура киноленты «Печки-лавочки» отражают продуманную концепцию национального единства России на основе сохранения ее самобытной культуры (с. 254).

Отдельный параграф посвящен киноведческому анализу картины «Калина красная», где ее аудиовизуальная система представлена как расширение интермедиального спектра и смыслового поля кинематографа В.М. Шукшина. Существенным представляется привлечение к искусствоведческому исследованию новых методологических принципов, связанных с описанием звукоизобразительной системы киноленты. Выстраивая три уровня аудиовизуальной системы «Калины красной», диссертант соединяет звуковую пластику фильма с возможностью материализации внутреннего мира главного героя.

Автор диссертации делает закономерный вывод о том, что многогранность творческой личности В.М. Шукшина определила своеобразие его работы в кинематографе, где он выступает в качестве сценариста, режиссера, актера. Характер творчества В.М. Шукшина автор определяет как трансмедиальный и метатекстуальный.

Материал шукшинского кинематографа становится областью приложения разработанных автором диссертации теоретических положений междисциплинарного метода исследования и описания кинотекста. Более того,

наследие режиссера, писателя, актера, сценариста впервые рассматривается как когерентный комплекс текстов культуры. Методы структурного и системного анализа в сочетании с методами интермедиального анализа и специфических литературоведческих и искусствоведческих подходов помогают выявить и проанализировать составляющие явления в их внутреннем единстве и в многообразии их внешних и внутренних связей. Обширность материала, типологическое разнообразие источников поставили перед автором диссертации трудную задачу, которая была успешно выполнена. Диссертация обладает внутренним единством и свидетельствует о личном вкладе автора в науку.

Практическая значимость исследования связана с возможностью использования результатов при анализе интермедиальной проблематики в профессиональной подготовке творческих кадров. Кроме того, богатый эмпирический материал может быть применен в педагогической практике для разработки курсов по истории кино, региональной культуры на разных уровнях образовательного процесса, а также в просветительской и музейной практике.

Вместе с тем, рассматриваемая работа не лишена и некоторых недостатков:

1. Более глубокой проработки заслуживает проблема кинематографизма художественной прозы в целом, так как для творчества В.М. Шукшина она имеет принципиальное значение. Как известно, оценка кинематографического потенциала литературного текста может быть диаметрально противоположной в зависимости от того, исходит она от литературоведа, от кинематографиста, и т.д. Наиболее близкими к конкретной проблематике диссертации представляются идеи Джона Фаулза, выраженные в ряде его эссе, но в свете избранной проблематики заслуживают анализа и гораздо более сложные построения, которые можно найти, например, в работе Жюлья Делёза, и которые могут существенно обогатить авторский инструментарий.

2. Ввод наряду с интермедиаальностью такого понятия, как трансмедиаальность, также требует теоретического анализа специфики этого явления. Автор опирается на его трактовку Й. Шретером, но существуют и другие подходы, при которых различаются широкое и узкое понимание интермедиаальности, и трансмедиаальность рассматривается как вид интермедиаальных связей в их широком понимании наряду с транспозицией (Вернер Вольф).

3. В ряде случаев имеет место некоторая путаница обозначений живописных стилей и направлений, неточное соотнесение художника с тем или иным стилем (с. 301). На обоснованность выводов это обстоятельство не влияет, но, учитывая важность изобразительного искусства в изучаемой художественной системе, хотелось бы видеть в диссертации более корректные отсылки к реалиям истории живописи.

Указанные недостатки не влияют на высокую оценку осуществленной диссертантом исследовательской работы, скорее свидетельствуют об актуальности заявленной проблематики для дальнейшего развития искусствоведческого знания и о наличии дальнейших перспектив интермедиаального исследования наследия В.М. Шукшина.

Диссертация Шестаковой И.В. «Художественно-изобразительные принципы кинематографа В.М. Шукшина» соответствует Паспорту номенклатуры специальности 17.00.03 – кино-, теле- и другие экранные искусства.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Опубликованные работы по теме диссертации полностью отражают основные концептуальные положения и выводы диссертации.

Диссертация «Изобразительные принципы кинематографа В.М. Шукшина: интермедиаальный аспект» полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842.

Соискатель Шестакова Ирина Валентиновна достойна присуждения степени доктора искусствоведения (специальность 17.00.03 – кино-, теле- и другие экранные искусства).

Отзыв подготовлен доцентом кафедры истории культуры, доктором искусствоведения Паниной Ниной Леонидовной и утвержден на заседании кафедры истории культуры гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета 25.12.2015, протокол № 7 (630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, 8 (383) 363 41 30, kafedra.kultura.nsu@yandex.ru).

Доктор искусствоведения,
доцент

Н.Л. Панина

Заведующая кафедрой
истории культуры гуманитарного факультета ФГАОУ ВО
«Новосибирский национальный
исследовательский государственный
университет»,
кандидат филологических наук

Н.Ю. Бартош

