

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ**

ЭТЮДЫ КУЛЬТУРЫ

**Материалы научно-практической конференции
молодых ученых, аспирантов и студентов**

Томск, 29 апреля 2011 г.

**Томск
2011**

Современные плакаты – это продукт высоких технологий в сфере изобразительного искусства и печати, и от того, кто занимается рекламой и подготовкой специалистов в области плаката, сегодня во многом зависит, сохранится ли плакат как искусство или будет поглощен рекламными технологиями.

Итак, вот уже более ста лет для создания плаката требуются художник, технологические возможности печати и заказчик. Из этих трех составляющих сегодня в России, несомненно, есть все три, им осталось только встретиться.

Источники

1. Коллекция плакатов Музея дизайна в Цюрихе // Как. 2001. № 2.
2. Бове К. Аренс У Современная реклама. Тольятти: Довгань, 1995.
3. Бабурина Н И Русский плакат Л., 1988 С 8
4. Черневич Е Русский графический дизайн М., 1992
5. Воронов Н В Дизайн: русская версия М.: Тюмень, 2003.
6. Юнг К Психология и источники // Юнг К., Пойман Э Психованализ и искусство М., 1996
7. Феоданов О А Реклама: новые технологии в России. СПб.: Питер, 2000.

ФЭНТАЗИ КАК ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ

Ю.В. Романова

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Фантастика была известна искусству с незапамятных времен. В той или иной мере она присуща любому виду искусства. В литературе же она прошла очень долгий путь: от первобытного мифа к волшебной сказке, от сказки и легенды – к литературе Средневековья, а затем и фантастическому романтизму. Наконец, сформировался самостоятельный жанр фэнтези, обладающий специфическими, свойственными только ему чертами, раскрывающими суть данного жанра.

Однако чтобы понять особенности фэнтези, необходимо проследить его историю и трансформацию.

Прежде чем обратиться непосредственно к сформулированной задаче, необходимо дать определение фэнтези. Например, определение, предложенное Антоном Карелиным в статье «Фэнтези, которого мы не знаем: истоки жанра». Здесь автор определяет фэнтези как «поджанр фантасти-

ки, основой которого является повествование о вымышленном мире, в котором чудо является реальным, а мировой базис больше идеалистичен, чем рационален, и больше религиозен (чудесен, магичен), чем физичен» [1]. Это определение не бесспорно, но передает основную черту фэнтези, которая отличает ее от научной фантастики или реалистичной прозы – это полностью вымышленный мир, в котором «чудо является реальным». Однако это определение обладает одним недостатком: оно указывает на внутренние реалии текста (мир полностью придуман, и в нем живут, например, эльфы, гномы, драконы), но не на внешние, т.е. определение не указывает на причины появления жанра, цель его существования и исполняемые им функции.

Жанр фэнтези сложился постепенно. Он являет собой синтез различных жанров, беря начало в далеком прошлом. Какие же литературные жанры и формы лежат в основании фэнтези? В качестве таковых могут быть отмечены мифы и волшебные сказки, героический эпос, рыцарский и готический романы, приключенческий жанр, классика с фантастическими мотивами.

Мифология и волшебная сказка.

Истоки фэнтези восходят к волшебной сказке или, скорее, к мифу. Ведь многие народные сказки когда-то были серьезными мифами с глубоким смыслом. В течение многих веков такого рода фантастика воплощалась в преданиях и легендах, житиях и балладах, притчах и баснях, быличках и «страшных» историях для детей и взрослых. На высочайший эстетический уровень ее подняли романтики, она определяет колорит произведений Э.Т.А. Гофмана, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.А. Жуковского, В.Ф. Одоевского. И в рациональном XX в. традиция фэнтези не прервалась, но пережила взрыв в творчестве Г. Майринка, а затем Ф. Кафки, Г. Лавкрафта и многих других мастеров слова. Новый взрыв интереса к фэнтези последовал в 1960-е гг. с ростом популярности книг Д.Р.Р. Толкена, а затем в 1990-е гг. с появлением цикла о Гарри Поттере.

Жанр фэнтези взял некоторые черты от сказки. Во-первых, это вымышленная, чудесная атмосфера сказки, которая включает в себя и героя, и окружающий мир. Во-вторых, в сказке есть волшебство, чудеса. В-третьих, мир сказки может быть назван чудесным только с точки зрения слушателя, для героя категория чудесного в сказке удивления не вызывает.

Древний героический эпос.

Жанр героического эпоса можно характеризовать как «героическое повествование о прошлом» [2], которое содержит целостную картину

народной жизни и представляет в гармоническом единстве некий мир и героев-богатырей. В архаических формах эпоса (карельские и финские руны, древнейшие части «Гильгамеша», Старшая Эдда и пр.) «геронка выступает ещё в сказочно-мифологической оболочке (богатыри владеют не только воинской, но и шаманской) силой, эпические враги выступают в облике фантастических чудовищ» [2].

Древние культуры породили основные характеристики современного фэнтези: главному герою надо прийти в определенное место, выполнить задание/миссию, победить врагов, герой либо воин, либо маг, либо воин-маг. Характеристики эти оставались неизменными, в то время как источники развивались.

Рыцарский и готический романы.

Огромное влияние на формирование рыцарского романа оказала кельтская мифология. Это ирландские саги и поверья, Мабиногион. Именно на основе кельтской мифологии формируются средневековые легенды и рыцарские романы. Среди них, конечно же, наиболее выделяется легенда о короле Артуре (в большей степени в изложении Томаса Мелори «Смерть Артура»).

В легенде описываются два королевства – Добра и Зла. Есть Добрый Король, который лишён трона и наследства и который пытается их восстановить, против чего выступают Силы Зла и Хаоса. «Доброго Короля поддерживают Хорошая Магия и Добрый Волшебник, равно как и собравшаяся вокруг справедливого повелителя Храбрая Дружина. Для полной победы над Силами Тьмы необходим Чудесный Артефакт, волшебный предмет небывалой силы. Предмет этот во власти Добра и Порядка имеет свойства интеграции и мира, в руках же Сил Зла – становится деструктивным элементом. Следовательно, Магический Артефакт надо найти и овладеть им, пока тот не попал к Заклятому Врагу» [3. С. 4].

Так жанр фэнтези заимствовал из легенды о короле Артуре основную сюжетную линию.

Конечно, для формирования жанра фэнтези важны и такие рыцарские романы, как «Тристан и Изольда», «Ивейн и Гавейн», «Неистовый Роланд» и др., так как все они олицетворяли собой приход романтики в литературу, а романтика по своей атмосфере причастна к появлению фэнтези. Рыцарский роман стал прототипом для более поздних произведений, таких как «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса и «Айвенго» Вальтера Скотта.

Позже, в XVIII в., формируется готический роман. «Он возникает как реакция на миропонимание и эстетику европейского Просвещения. Свое

определенные жанр получил в связи с особым интересом его авторов к «готике» Средневековья, как они ее понимали. Это представление о мире как арене извечного борения противостоящих начал – добра и зла, небесного и inferнального, Бога и дьявола» [4], и в связи с обращением к условно-готическому обрамлению действия (средневековые замки, монастыри, церкви и часовни, подземелья, на фоне мрачных ландшафтов) повествование обретает зловещий и загадочный колорит.

Основные черты готического романа – это причудливость, иррациональность. В основе сюжета, как правило, всегда есть какая-либо таинственная, мистическая история, часто жуткая, связанная с проклятием. Именно в готическом романе фантазия берет свою магическую составляющую, т.е. призраков, проклятия, пророчества, таинственные истории.

Современные авторы используют уже имеющиеся образы и сюжеты, составляют из них разнообразные композиции, интерпретируют классические образы по своему усмотрению.

Приключенческий жанр.

Приключенческий жанр в значительной степени повлиял на формирование фантазии. Именно из приключенческих романов жанр фантазии заимствовал «занимательность повествования о происшествиях, стремительное развитие действия, переменчивость сюжетных ситуаций, накал переживаний, мотивы похищения и преследования, тайны и загадки» [4], множество главных героев, которые покоряют новые земли, совершают благородные поступки, борются со злом.

Классика с фантастическими мотивами.

Фантазия относится к тому типу художественной литературы, который описывает то, чего в реальности не бывает и вообще не может быть. В истории литературы XIX–XX вв. к подобному способу изображения прибегали многие классики, в том числе те, которые не соотносятся в бытовом сознании с понятием «писатель-фантаст»: Э.Т.А. Гофман («Золотой горшок») и В.А. Жуковский («Светлая»), Н.В. Гоголь («Вечера на хуторе близ Диканьки»), О. де Бальзак («Шагреневая кожа»), О. Уайльд («Портрет Дориана Грея») и М.А. Булгаков («Мастер и Маргарита»).

Все они в той или иной степени обращались к фантастике в рамках фантазмагии, абсурда или мистики. Но в отличие от, например, Жюль Верна и Герберта Уэллса, фантазировавших о технике и технологии, эти писатели задумывались, прежде всего, о душе. Однако нельзя сказать, что от этого их творения «менее фантастичны». Просто им элемент фантастического не помешал сказать о реальном.

Как самостоятельный литературный жанр фэнтези появился лишь на рубеже XIX–XX вв. Его «отцом-основателем» можно считать Эдварда Джона Мортон Дракс Плаикетта, восемнадцатого барона Дансени – британского аристократа, первым создавшего несуществующий мир с его географией, мифологией и историей. Его цикл рассказов «Боги Пеганы» был посвящен этому миру» [5].

Лорд Дансени – автор, который впервые выделил основные признаки большинства произведений жанра фэнтези.

Последующие писатели переняли опыт Дансени и продолжили его дело. Из воздушно-романтических и иронически-человечных рассказов лорда Дансени его американский «ученик» Филипп Говард Лаякрафт вывел собственные авторские черты: мрак и ужас, гнетущее ощущение Зла и неодолимость древних проклятий, но это как раз и являлось развитием жанра.

Другим продолжателем Дансени был Роберт Говард, который писал рассказы о Конане-варваре. Создав образ непобедимого и бесстрашного воителя, Р. Говард создал третье ответвление фэнтези, которое чаще всего называют «героическим фэнтези» или «фэнтези меча и магии». Также у Роберта Говарда появилась и еще одна новая для жанра черта – он изобразил мир Конана, т.е. каждой стране вымышленного мира он придал свою культурную особенность, свой колорит, политическую функцию и т.п.

Однако несмотря на некоторую популярность Г.Ф. Лавкрафта и Р. Говарда, странной «родоначальницей» фэнтези можно считать Англию. Во-первых, основной материал жанра взят из валлийских и кельтских легенд. Во-вторых, первый автор, который вывел основные принципы жанра, был британский лорд Дансени. И, в-третьих, именно в Англии в 30–40-х гг. жили и создавали свои великие произведения Клайв Степлз Льюис и Джон Роналд Руэл Толкиен.

И К.С. Льюис, и Дж. Р.Р. Толкиен были профессорами Оксфордского университета. И, создавая свои произведения, они следовали иным целям, чем Г.Ф. Лавкрафт и Р. Говард. Поэтому вместо развлекательных необычных историй появились вдумчивые и глубокие произведения.

Фэнтези – это синтез вышеперечисленных жанров, но синтез не означает только суммирование элементов жанров, это есть переправление в новую жанровую форму, которая отвечает задачам современной эпохи (усложненность жанра, интеллектуальная игра с читателем, погружение его в другой, иррациональный мир, философско-символические обобщения). И новизна жанра заключается в философском осмыслении автором самого себя, других людей, своей эпохи.

Можно сделать вывод, что под фэнтези в большинстве случаев следует понимать философскую притчу, изложение философской позиции автора, его мировоззрения, сделанное в художественной форме, в форме волшебной сказки. Иными словами, фэнтези – это попытка вернуть сказку к мифу, придать ей некогда утраченный глубокий философский смысл.

Источники

- 1 Карелин А. Фэнтези, которого мы не знаем: истоки жанра // Мир Фантастики. 2003. Октябрь. № 2. Режим доступа: www.mif.ru
- 2 Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М. Советская энциклопедия. Ст. «Эпос», Е. М. Мелетинский.
3. Сапковский А. Пирут, или Нет золота в серых горах / Пер. В.Б. Марченко. М., 1992.
- 4 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2010 (3 CD).
- 5 Карелин А. Отцы-основатели фэнтези // Мир Фантастики. 2003. Ноябрь. № 3. Режим доступа. www.mif.ru

ТЕМА «ДЕМОНА» В ТВОРЧЕСТВЕ М. ВРУБЕЛЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПОИСКОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Д.А. Шелудченко

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Конец XIX – начало XX в. для русской культуры ознаменовался глубоким кризисом, который был следствием разочарования в прежних идеалах, связанных с преобладанием в обществе позитивистских и материалистических настроений. Это время показало острое ощущение неспособности правящей элиты общества справиться с насущными проблемами, поэтому многие жили с чувством приближения гибели существующего общественно-политического строя. В это время происходил слом исторических эпох, который хронологически совпал со сменой культурных парадигм, экономических формаций, становлением новой индустриальной цивилизации. Для России это время стало моментом поиска нового самосознания. Тогда перед ней был поставлен вопрос о дальнейших путях развития.

На рубеже веков наблюдается кризисное состояние культуры. Появляются эсхатологические и апокалиптические предчувствия. Начинают с