

На правах рукописи

КАРАГОДА Константин Павлович

**СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ
В ИСКУССТВЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ**

24.00.01 – Теория и история культуры

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Краснодар
2019

Работа выполнена на кафедре истории, культурологии и музееведения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» Министерства культуры Российской Федерации

Научный руководитель:

ТОРОСЯН Вардан Григорьевич,
доктор философских наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный
институт культуры», профессор кафедры истории,
культурологии и музееведения

Официальные оппоненты:

ВОЛКОВА Полина Станиславовна,
доктор искусствоведения, доктор философских наук,
профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени
И. Т. Трубилина», профессор кафедры социологии и
культурологии

БРАЕВСКАЯ Анастасия Юрьевна,
кандидат философских наук, ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет», доцент кафедры теории
культуры, этики и эстетики Института философии и
социально-политических наук

Ведущая организация:

**ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева»**

Защита состоится 05 июля 2019 г. в 13.00 часов на заседании объединенного диссертационного совета Д 909.224.03 на базе ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева», ГБОУ ВО РК «Крымский университет, культуры, искусств и туризма» по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. 1., конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. 1. Электронная версия полного текста диссертации размещена 17 апреля 2019 г. на официальном сайте ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»: <https://kgik1966.ru/content/cms/files/35036.pdf>.

Объявление о защите и электронная версия автореферата размещены 30 апреля 2019 г. на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования: <https://vak.minobrnauki.gov.ru> и на официальном сайте ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»: <https://kgik1966.ru>.

Автореферат разослан « ____ » _____ 201__ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Т. В. Коваленко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Исторически сложилось, что на Новое время выпадают переходные периоды, когда с одной стороны – происходят кризисные процессы, революции, распад устоявшихся ценностей, а с другой стороны – творческий всплеск, возникновение новых форм и идей в искусстве. Происходят фундаментальные изменения в философском определении нормы по отношению к положению женщин в обществе и самого определения сущности женственности. Исследование Нового времени и «переходности» в искусстве – попытка выявить универсальные законы культурной динамики, в том числе и в понимании истории женщин прошлого и современности. Понимание «переходности» обуславливает научную актуальность проблемы в осмыслении того состояния, в котором находится мировая и российская культура XXI в.

«Иконический (изобразительный, пикторальный) поворот» (Т. Митчелл)¹ в современных культурологических исследованиях подтверждает, что образы в искусстве обладают своей собственной, только им принадлежащей логикой. Изобразительный поворот происходит, как правило, от слов к образам. Фигура мысли (троп) часто возникает в истории культуры, особенно в те моменты, когда появляются новые общественные и эстетические движения или новые технологии: станковая живопись, изобретение линейной перспективы, фотография и др. Изобразительный поворот раскрывает возможность по-новому изучать визуальную культуру, переходя от частных задач истории искусства к общим кругам проблем, включая психологию, этику и эстетику, социологию и историю, эпистемологию.

Отсутствие в отечественных исследованиях новейших теоретических дискурсов, социокультурного, в том числе гендерного подхода к изучению искусства Нового времени, делает необходимым обращение непосредственно к самим источникам, при анализе которых возникает возможность

¹ Митчелл, Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология / пер. с англ. В. Дрозд. М., 2017.

воссоздания культурной атмосферы Нового времени и, таким образом, динамики мировоззрения эпохи, раскрытия новых образов в искусстве.

Изучая памятники культуры Нового времени, часто приходится столкнуться с разными мнениями о роли и месте женщины в обществе. Порой образ женщины в культуре выполняет роль зеркала, в котором отражаются приписываемые ей и пороки, и добродетели, выражаемые как субъективностью авторов, так и общественным мнением, поэтому для теории и истории культуры становится актуальным изучить и понять процессы формирования восприятия женщины в прошлом и современном обществе.

Предмет реконструкции социокультурной обусловленности судьбы европейской женщины немислим без обращения к визуальным образам художественной культуры – как уникальным источникам, дающим обширное поле интерпретации и философских обобщений, и исследовательских гипотез. Такова, например, гипотеза о связях между визуальными проблемами, решаемыми художественной культурой и современными её системами мышления, философией и наукой. «Взгляд эпохи» (М. Баксандалл²), заключённый в художественной культуре – есть продукт опыта, который формируется под влиянием социальных и технических навыков и культурных практик, переключается с «эпистемой» (М. Фуко³), определяющей совокупность правил и представлений определенного времени. Данные концепты помогают реконструировать визуальную репрезентацию и визуальное восприятие эпохи Нового времени и последующих периодов истории, связать культуру и сознание как нечто целостное.

Степень научной разработанности проблематики. Проблема исследования образов женщин в культуре носит междисциплинарный характер.

² Баксандалл М. Картины и идеи: «Дама за чаепитием» Шардена / пер. с англ. Н. Мазур // Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры. СПб., 2018. С. 335–356.

³ Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977.

Можно объединить работы, непосредственно относящиеся к эпохе Нового времени, как осмысляющие женский вопрос и косвенно влияющие на художественную культуру того времени (Г. Э. Лессинг, Ф. Ницше, О. Вейнингер, Г. Лебон, Ч. Ломброзо, З. Фрейд).

Широкий спектр проблем, касающихся исследования гендера, отражён в исследованиях антропологов и историков культуры, которые исследовали телесные практики и культуру повседневности разных исторических периодов, в том числе, Нового времени (Ж. Ле Гофф, А. Корбейн, Ж-Ж. Куртин, Ж. Вигарелло, Ж. Дюби, Л. П. Репина П. В. Волкова, А. Н. Еремеева, М. В. Логинова, О. С. Якушенкова).

В исследовании широко использовались классические труды известных учёных, отражающие вопросы сложного диалектического взаимодействия культуры и общества в вопросах пола: Т. Адорно, Ж. Батая, Г. Зиммеля, Р. Барта, Ю. Кристевой, а также отечественных исследователей: М. Бахтина, П. Сорокина.

Для исследования социокультурных изменений в диссертации использовались научные труды М. Фуко, Ю. Лотмана, В. Беньямина.

Теоретические аспекты изучения визуальной культуры рассматривались в трудах У. Митчелла, Дж. Бергера, Н. Мазур.

Основой для изучения искусства Нового времени служили отечественные историки искусства: А. Костеневич, Е. Ротенберг, Я. Тугендхольд, А. Якимович; зарубежные: К. Гирц, А. Крёбер, Г. Вельфлин, Э. Гомбрих, М. Дворжак, А. Мальро, Л. Нохлин.

В раскрытии типизации образов, сюжетов и параллелей искусства и литературы служили труды О. Вайнштейн, В. Мильчиной, О. Матич.

Несмотря на значительный интерес специалистов различных отраслей знаний (культурологов, искусствоведов и др.) к женской тематике в художественной культуре Нового времени, специальных изысканий, всесторонне исследующих искусство с позиций гендерного и социокультурного подходов, в настоящее время явно недостаточно.

Культурологический подход позволяет предельно расширить понимание культуры Нового времени для осмысления истории и искусства, перейти от описания к объяснению, что подтверждает актуальность данной темы.

Объект исследования: женщины в художественной культуре Нового времени.

Предмет исследования: отражение социокультурной динамики образов в культуре.

Цель исследования: выявить социокультурную обусловленность репрезентации женских образов в искусстве Нового времени.

Реализация поставленной цели достигается решением следующих взаимосвязанных задач:

1. Определить теоретико-методологические основания изучения искусства в системе культуры, выявить концептуальные основы изучения искусства как выражения и как результата социокультурных изменений.

2. Рассмотреть мировоззренческие особенности, историко-культурную специфику Нового времени, обозначить общие черты эпистемы Нового времени.

3. Обосновать взаимосвязи между сменой в европейской культуре направления классицизма с репрезентацией женских образов и с изменением положения женщины в Новое время.

4. Проанализировать особенности репрезентации социальных ролей женщины в искусстве Нового времени, разработать типологию женских образов.

5. Выявить динамику женских образов в искусстве как отражение социокультурных изменений Нового времени.

Методология и методы исследования. Методологической базой исследования выступает философия культуры и ее методы, которые предполагают изучение искусства через междисциплинарность, сочетания методологий, многообразных точек зрения и подходов к интерпретации,

включая разные науки: культурологию, психологию, семиотику, антропологию и лингвистику. Диссертант использует синхронное и диахронное рассмотрение материала. В синхронном – живопись, литература, театральное искусство сопоставляются с политическими, научными, техническими достижениями, международными связями и так далее, в диахронном – прослеживаются изменения в развитии культуры, эволюции моды, в политике, экономике. И в таком рассмотрении искусство помогает заметить и объяснить социокультурные сдвиги.

Искусствоведческий анализ (Г. Вельфлин, Э. Гобрих, Э. Панофский) и элементы герменевтического метода (Х.-Г. Гадамер, П. Рикер, Ф. Шлейермахер) использовались для определения особенностей художественного видения, образного языка искусства. Описательный и компаративистский методы (К. Гирц, А. Крёбер, Ю. М. Лотман, Е. М. Мелетинский) применялись для выявления специфики, общих и «конфликтных» тенденций эпохи в искусстве, науке и других сферах культуры. Использование системного подхода (М. С. Каган) позволило наиболее полно выявить характерные особенности и многообразие проявлений изучаемого явления.

Таким образом, в результате сочетания различных научных подходов и соединения в используемом теоретическом инструментарии был обеспечен культурологический анализ исследуемой проблематики.

Научная новизна диссертации обусловлена несколькими факторами:

1. Определены теоретико-методологические основания изучения искусства в системе культуры, выявлены их концептуальные основы как результат социокультурных изменений. Обосновано, что понятие эпистема, использованное в культурологическом ключе и характерное для философии, является новым для отечественной культурологии и искусствоведения и эффективным концептуальным способом изучения искусства. Эпистема обозначает совокупность правил, присущих определённому времени, тому или иному обществу и формирующих условие существования исторических

форм культуры и знания. Понятие «эпистема» оказывается полезной для объяснения социокультурных изменений и их выражения в искусстве. Выявлено, как смена эпистем в системе культуры связана с изменением представлений о роли и особенностях искусства.

2. Рассмотрены мировоззренческие особенности историко-культурной специфики Нового времени. Обозначены основные черты эпистемы Нового времени и прослежена связь с эмансипацией женщин, показано, как изменялся взгляд на роль женщин в обществе и как это выражено в художественной культуре.

3. Обоснованы взаимосвязи между сменой классицистической эпистемы и изменением репрезентации образов женщин в искусстве Нового времени. «Эпистема классицизма» возвышала произведения искусства, исполненные в духе трагедии, оставляя комедийные и бытовые жанры за пределами «высокого» искусства. Женщины в искусстве классицизма показаны слабыми, слишком эмоциональными, неспособными к жертве в пользу нации, торжества общественного над личным. Трагизм должен нести в себе нравственную идею, способствующую катарсису – «очищению страстей» (Аристотель), в искусстве классицизма героини порицаются, гибнут ради примера и наставления в борьбе за истинную нравственность. В классицизме трагедия женщины заключена в её мнимой слабости, что отражало её социальное положение в то время. Преобладание в искусстве трагических сюжетов, связанных с образами женщин, объясняется силой влияния классицизма и на последующие стили и направления в искусстве. Преодолевая классицизм, художники провозглашают приоритет личного над гражданственным, реальности над нарративом (мифом, древней историей). Таким образом, в художественной культуре возникают реалистические социальные портреты: женщин-учёных, гувернанток, монахинь, служанок, появляются образы старости и смерти, не в героико-мифологическом ключе, а в индивидуально-личностном. Столь же

неизбежными оказываются «неприглядные» образы социального дна, обыденно-хроникальные сцены насилия.

4. Проанализированы особенности репрезентации социальных ролей женщины в искусстве Нового времени. Разработана типология женских образов и выявлены традиционные и «новые» женские образы в художественной культуре. Сюжеты в искусстве Нового времени имеют дидактический и предостерегающий характер. Женщинам, нарушающим общественное табу, грозит поражение в правах, общественное осуждение и даже гибель. Образы насилия в искусстве из рамок мифолого-религиозного характера в Новое время переходят к описанию обыденного и хроникального. Искусство, разделённое на светское и религиозное, показало, насколько большой разрыв между ними. Художники Нового времени в образах старости и смерти отходят от аллегорий и мифологии к реализму и личным переживаниям.

5. Выявлена динамика женских образов в искусстве как отражение социокультурных изменений Нового времени. Раскрыты основные изменения, которые претерпели традиционные сюжеты и рассмотрены новые, появившиеся впервые под влиянием социокультурных изменений в Новое время. В XIX в. и в реальности, и в искусстве женщина становится участницей общественной жизни.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Впервые в русскоязычных исследованиях в рамках изучения социокультурной обусловленности женских образов Нового времени применено понятие «эпистема». В эволюции истории культуры искусство выступает её структурообразующей частью, испытывая явное или неявное влияние социокультурных изменений. Социокультурная обусловленность искусства предстает перед нами как концентрированный образ отражения мира, деятельности человека, его социальной практики. Искусство выступает одновременно как субъект и объект социокультурных изменений. Системы культуры, влияющие на познание мира, выражаются в «эпистеме», которая

несёт в себе соответствующую концепцию знания, определяет и упорядочивает видение мира. Богатый материал в указанном плане представляет динамика женских образов в искусстве Нового времени.

2. Изменения в искусстве невозможно понять, не связав их со сменой мировоззрения, историко-культурной специфики своего времени. Понятие «эпистемы» может объяснить многие процессы трансформаций в искусстве. В период смены «эпистем» обнаруживаются скрытые ранее смыслы, происходит дискредитация видимого мира как истинного. Противостояние ценностей, столкновение смыслов – все это вызывает кризисные процессы в живописи и литературе, что благотворно для искусства, так как возникают напряжённость, новые формы языка, развиваются новые образы и тяга к экспериментам, возрастает игровое начало в искусстве.

3. Влияние смены «эпистем» прослеживается в искусстве на примере возникновения новых сюжетов, а также адаптации традиционных сюжетов. В репрезентации социальных ролей образ женщины в искусстве и литературе Нового времени прослеживается как движение к обобщённым образам. В сюжетах Нового времени отчётливо проступают актуальные этические проблемы в отношении к женщине. Под видом иллюстраций к романтическим поэмам образы женщин в творчестве прерафаэлитов демонстрируют насущный конфликт с викторианскими представлениями о статусе женщины в обществе. Показателен также и образ женщины на вершине власти, где, даже родившись в семье, принадлежащей к привилегированному классу, женщине сложно добиться власти и удержать её.

4. Социокультурные изменения Нового времени определили тенденцию к реализму и отражению актуализации остросоциальных тем в искусстве ранее не использованных из-за строгих рамок классицизма. «Новые» образы женщин, возникшие в результате смены стилей и направлений в художественной культуре, отражают сложные социальные

противоречия и новые роли, занятые женщиной в обществе. Возникает тенденция феминизации религиозных обрядов, практик, благочестия, духовенства (М. де Джорджо). В этой связи светская культура нередко трансформирует традиционный облик монахинь в маргинальную плоскость. Проведённый в рамках диссертационной работы анализ искусства, отражающего насилие над женщиной, позволяет обнаружить элементы деструктивности в культуре.

5. Динамика женских образов выражается в эпистеме Нового времени, которая формирует новое представление о роли женщины в обществе. Женщина из замкнутого домашнего мира становится неотъемлемой частью общественной жизни. Обсуждение социального неравноправия создает сюжеты, связанные с гувернантками, танцовщицами в балете. Новое время меняет статус матери и ребёнка в обществе, делает его центральным в художественной культуре. В эпоху Просвещения создаются образы женщин-учёных из высшего сословия, которые занимаются изучением и переводами научных трудов, участвуют в научных диспутах в салонах и переписке с великими учёными. Жизнь женщин в Новое время ознаменовалась движением к равноправию, благодаря всеобщей тенденции формирования новой личности человека яркой индивидуальности, носителя идей гуманизма с секуляризированным сознанием, носителя идей Просвещения.

Теоретическая значимость работы заключается в разностороннем изучении женских образов в искусстве Нового времени. Положения и выводы, полученные в диссертации, имеют теоретическое и методологическое значение для дальнейших философских и культурологических исследований искусства и общества, изучения и становления искусства, культурных процессов, развития жанров и стилей, репрезентации жизни женщин разных периодов истории.

Практическая значимость работы. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при разработке общих и

специальных курсов, проведении семинаров и практических занятий по курсам «История искусств», «Культурология». Ряд положений исследования может быть использован для новых научных изысканий в области истории и теории культуры, исследований по различным видам и жанрам искусства, а также в изучении творчества отдельных художников, скульпторов, писателей, поэтов.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Диссертация соответствует области исследования, определенной паспортом специальности 24.00.01 – теория и история культуры по отрасли искусствоведение, в том числе: 1.3. Исторические аспекты теории культуры, мировоззренческие и ментальные аспекты теории культуры; 1.17. Компоненты культуры (наука, мораль, мифология, образование, религия, искусство); 1.18. Культура и общество; 1.30. Художественная культура как целостное образование, ее строение и социальные функции.

Степень достоверности и апробация результатов исследования.

Степень достоверности работы обусловлена комплексным изучением проблемы, всесторонним анализом выполненных ранее научно-исследовательских работ по предмету исследования с применением апробированного научно-методического аппарата.

Основные положения диссертационного исследования отражены в 13 публикациях общим объемом 6,52 п.л, в том числе в 4 статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Основные положения и выводы диссертационного исследования обсуждены на научно-практических конференциях разных уровней, среди которых наиболее значимы следующие: «Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния» (Краснодар, 2015); «Этика и конфликт ценностей в современном мире» (Ростов-на-Дону, 2015); «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» (Краснодар,

2018) и других.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы. Общий объем диссертации 144 страницы. Список литературы включает 147 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** даётся обоснование актуальности темы исследования, характеризуется степень теоретической разработанности проблемы, определяются методологические и теоретические основания исследования, формулируются цели и задачи работы, излагается научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, формы апробации основных результатов, структура работы.

Первая глава **«Теоретико-методологические основания изучения искусства в системе культуры»** посвящена анализу подходов в изучении динамики в развитии искусства, влияние социокультурных изменений на художественное творчество. Раскрыты подходы к изучению женских образов.

В параграфе 1.1 **«Искусство и общество: специфика социокультурных изменений в парадигме культурологии»** уточняются теоретические основания исследования, рассматриваются разные подходы к изучению искусства. Представители формалистического подхода в искусствоведении считали, что существует некоторый идеал, на который ориентируются художники. В искусстве XIX в. они видели отход от идеала, оценивая его как упадок или кризис искусства. Венская школа искусствознания опровергала эволюционную теорию последовательности периодов упадка и возвышения и раскрыла как искусство изменяется под действием политических и экономических факторов. То, что ранее

исследователями считалось признаком упадка и варваризации, Венская школа искусствознания показала как переходный этап в искусстве, где один принцип устарел, а другой зарождается.

Антропология видела в каждой культуре индивидуальные, уникальные особенности, но и нечто общее для всех культур – определённые модели, культурные формы и паттерны. Антропологи пришли к выводу о неподчинении культуры каким бы то ни было общим законам. Проявления развития, продолжительности во времени изменений той или иной культуры могут кардинально различаться.

Социокультурная обусловленность искусства – концентрированный образ отражения мира, деятельности человека, его социальной практики. Искусство выступает одновременно как субъект и объект социокультурных изменений. Системы культуры, влияющие на познание мира, выражаются в эпистеме, которая несёт в себе соответствующую концепцию знания, определяет и упорядочивает видение мира. Смена эпистем порождает смену мировоззрений.

Эрнст Гомбрих считал искусство выражением «духа времени», хотя и признавал, что «наше видение исторического процесса не слишком оптимистично, поскольку нам известны не только выигрыши, но и потери, случавшиеся на пути»⁴. Гомбрих пишет, что раз нет обязательных правил, то и невозможно объяснить, почему то или иное произведение шедевр, но это и не значит, что все произведения равноценны. Искусство неисчерпаемо и непредсказуемо в своём познании. Все великие творения в разные эпохи воспринимаются по-разному.

Культурологический аспект искусствознания раскрывает смысл художественного произведения с помощью широкого круга источников: философских, исторических, мифологических, литературных. Два автора – Яков Буркхардт и Аби Варбург, одними из первых обратились к исследованию не только искусства, но и всей культуры вообще.

⁴ Гомбрих Э. История искусств. М., 2016. С. 621.

Для истории искусство – важный источник познания особенностей повседневной жизни, ментальности, глубинных процессов, свидетельств прошлого. В своей незаконченной работе «Проект аркад» Вальтер Беньямин писал: «История распадается на картинки, а не рассказы, иными словами, история проигрывается заново и запоминается в форме изображений. Мы воссоздаем прошлое из визуальных фрагментов, которые приобретают статус свидетельств»⁵.

В параграфе 1.2 **«Концептуальные основы изучения искусства как результата социокультурных изменений»** рассматриваются показанные выше социокультурные взаимоотношения искусства и общества, все их сложные структуры и взаимовлияния, которые формируют новые стили, направления, жанры, создающие новые сюжеты и формы языка, тем самым дают общую картину мировоззрения эпохи. Вся совокупность изменений мировоззрений формирует культуру и приводит к созданию структуры данного процесса путём применения понятия «эпистемы». Системы культуры, влияющие на познание мира, выражаются в «эпистеме», которая несёт в себе соответствующую концепцию знания, определяет и упорядочивает видение мира. Смена «эпистем» порождает смену мировоззрений.

Изменения в искусстве невозможно понять, не связав их со сменой «эпистем». Понятие смены «эпистем» может объяснить многие процессы трансформаций в искусстве. В смене «эпистем» обнаруживаются скрытые ранее смыслы, происходит дискредитация видимого мира как истинного. Противостояние ценностей, столкновение смыслов – всё это вызывает кризисные процессы в живописи и литературе, что благотворно для искусства, так как возникает напряжённость, новые формы языка, развиваются новые образы и тяга к экспериментам, возрастает игровое начало в искусстве.

Европейское искусство, которое было полностью телесным,

⁵ Benjamin W. The Arcades Project. N. Y., 2002. P. 35.

антропоцентричным по своей сути, являлось полной противоположностью искусству мусульманского Востока. Эта ограниченность в понимании заметна при смене одной «эпистемы» другой. Изучение «эпистем» разных направлений в искусстве возможно с точки зрения современной «эпистемы», что помогает возвыситься над историей, осмыслить, изучить её структуры, увидеть все функции и социальные особенности. В то же время, возможно, уже формируется новый переломный момент, который изменит наши представления. Задача перед таким методом анализа истории мысли, искусства состоит в том, чтобы показать, как в обновлении основ одна и та же модель может возобновляться, пребывать в забвении и повторяться. Социокультурные изменения в искусстве можно проследить, наблюдая, как те или иные общечеловеческие ценности то умяляются, то развиваются в процессе преодоления противоречий и тенденций к новому обретению ценностей.

«Эпистема классицизма» требовала от художников неукоснительного исполнения полотен в духе трагедии, оставляя комедийные жанры за пределами искусства. Образы женщин в искусстве классицизма всегда показывались подверженными эмоциям, слабыми своей преданностью семье и неспособными к жертве и героике в пользу нации, торжества общественного над личным. Поэтому, можно сделать вывод о тенденции в искусстве Нового времени к мании преследования героев не только женщин, но и мужчин. В искусстве героини гибнут, порицаются. В классицизме трагедия женщины заключена в её мнимой слабости, что отражало и её социальное положение в то время. Преобладание в искусстве трагических сюжетов, связанных с образами женщин, объясняется силой влияния классицизма.

Во второй главе **«Женщина в европейской культуре Нового времени»** анализируются женские образы в сюжетах произведений искусств, а также взаимодействие искусства и социокультурной репрезентации в раскрытии данной темы, влияния мыслителей на формирование взгляда на

женщину, гендер в целом, взаимоотношение моделей и социальных ролей женщин и мужчин в период смены «эпистем» в Новое время.

В параграфе 2.1 «**Новое время: историко-культурная специфика**» рассматриваются общие черты «эпистемы» Нового времени, которые характеризуются подъёмом национальных государств, ростом капитализма, экономическими, политическими и интеллектуальными сдвигами, научной революцией, возникновением секуляризации сознания, возвышением третьего сословия, возникновением рабочего класса, революционных движений, крушением монархий.

В конце XVIII в. сформировалась буржуазная культура, придерживающаяся принципов национализма и выступающая против самодержавной власти государства. Она сформировала публичную сферу, пространство критики, в которых стало возможно обмениваться мнениями, задаваться вопросом о том, что такое искусство и приходить к консенсусу, что, как считают Ю. Хабермас⁶ и Т. Кроу⁷, создаёт гарантию автономии искусства в Новом времени.

В Новое время преобладает индивидуализм, прежние гендерные роли устаревают. С одной стороны, личность Нового времени надеется преодолеть все ограничения, накладываемые жизнью, личность должна обладать духом субъективизма, подвергать критике традиции и религию. С другой стороны, индивид Нового времени обречён вечно ощущать свою недостаточность, неудовлетворённость, невозможность поверить ни в одну истину.

Взаимоотношения личности и государства в Новое время опираются на общественный договор, в основе которого лежит философия антропоцентризма. Государство подчинено экономической эффективности, как основе индивидуалистического обогащения граждан. Возникает общество дисциплины, где контроль за поведением граждан становится новой формой власти государства (М. Фуко).

⁶ Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt a. M., 1962.

⁷ Crow T. Painters and Public Life in Eighteenth-Century Paris. New Haven, London, 1985.

Кризис христианской цивилизации возносит деятеля культуры, культура заменяет религиозную функцию. Отрицая Бога, культура все равно сотворяет его заново через личные переживания, через квазихристианство и антихристианство.

Научная революция в течение XVII и XVIII вв. постепенно замещала религиозные представления научными в качестве главного авторитета. В связи с этим изменилось мировоззрение образованных европейцев, но в основном не поменяло стереотипного представления о женской «неполноценности». Учёные Нового времени часто опирались на галеновскую теорию о комплементарности полов и ассоциировали с мужчинами понятия разума, контроля и порядка, а с женщинами – иррациональность, необузданность природы.

В параграфе 2.2 **«Женщины в общественной жизни Нового времени»** обсуждается начавшееся в начале XIX в. движение за эмансипацию женщин, которое зародилось в XVIII в. в эпоху Просвещения. Великая французская революция «открыто исключила женщин из своей свободы, равенства и братства»⁸. Европейские реформаторы «в целом, порвав со многими традиционными взглядами, сохранили устойчивые предубеждения относительно того, что подобает мужчинам, а что женщинам»⁹. В XIX в. в Великобритании, несмотря на ограничения, женщины стали добиваться своих прав. Женщина Нового времени берёт на себя роль революционера, воина, политического активиста, даже террориста.

Женщины часто перенимают и мужские черты, включая их в свою идентичность, что не столько порицается, сколько восхваляется. Современное общество поощряет независимость женщин и поддерживает стремление справляться с тем, с чем справляется мужчина. Творчество женщин XIX в. следует за мужским. Можно сказать, что мужчины задавали всегда «эпистему», в которой приходилось жить и трудиться женщинам. Но

⁸ Kelly J. Women, History and Theory. Chicago, 1984. P. 3.

⁹ Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории: новая картина европейского прошлого: очерки: хрестоматия. М., 2002. С. 30.

все-таки есть определённая женская судьба, женское мировоззрение и чисто женское творчество – та ниша, где женщина заняла свое место.

Третья глава **«Репрезентация женщины в искусстве Нового времени как отражение социокультурных изменений»** посвящена анализу женских образов через историческую динамику культуры Нового времени. Судьбы женщин, репрезентированные в искусстве, претерпевали изменения по ходу развития общества, научных представлений, динамики поиска новых стилей и направлений в искусстве. Жизнь женщин в основном принадлежала сфере быта, женщина была и во многом остается на периферии истории. Частная жизнь женщины, её роль в обществе, степень её свободы даёт возможность понять общую картину прошлого. Многие темы, связанные с женскими образами, женской судьбой, совершенно не исследованы и требуют систематизации. Так, недостаточно изучен и осмыслен образ старости женщины, представленный в искусстве.

В параграфе 3.1 **«Типология женских образов в литературе и искусстве»** раскрывается типология женских образов в искусстве Нового времени, которую можно условно разделить на две части: «новые» женские образы и традиционные. «Новые» – отражают социокультурные изменения, происходящие в обществе и показывают, как меняется отношение к личности. Традиционные – это образы, возникшие ранее и гармонично перешедшие в искусство Нового времени.

«Новые» женские образы: Новое время меняет статус матери и ребёнка в обществе, делает его центральным в художественной культуре. Европейская знать в эпоху Просвещения сделала модой занятие наукой, в том числе и для женщин. Женщины организуют салоны, в которых участвуют в учёных диспутах и проведении наглядных научных опытов, ведут переписку с виднейшими умами того времени, переводят научные труды. В Новое время женщина становится участником общественной жизни. Вместе с тем в искусстве появляются сюжеты, связанные с гувернантками, танцовщицами в балете, что является откликом на

обсуждение социального неравноправия.

Традиционные женские образы: женщина реализует себя через брак, викторианская эпоха и художники той поры показывают, что, выйдя из намеченных обществом рамок, таких, как разрушение семьи грозит женщине гибелью. Сюжеты в искусстве XIX в. имеют дидактический и предостерегающий характер для женщин, нарушающих общественное табу. Насилие над женщинами переходит из рамок отвлечённого мифолого-религиозного характера к описанию обыденного и хроникального. Сознание европейского общества разделилось на светское и религиозное, искусство показало, насколько велик разрыв между ними. Образы старости и смерти в искусстве также переходят из рамок религиозного в отражения личностных переживаний художника.

В параграфе 3.2 **«Динамика образов женщин в европейском искусстве»** раскрываются изменения сюжетов в искусстве и их динамика. Реализм XIX в. стал часто изображать представителей низов общества. Натурализм в литературе 1850–1870-х гг. изображал природу человека – заложника собственной среды, расы и наследственности, где порок или гений были всего лишь проявлением болезни (Ф. Ницше). Символисты эстетизировали жизнь «на дне», превращая её в «цветы зла» (Ш. Бодлер), декорации города воспевались поэтами, отрекавшимися от жизни в пользу саморазрушения и гибели (А. Рембо, П. Верлен). Хотя изображение социального «дна» можно найти во всех периодах искусства, все-таки тенденция к количественному преобладанию знаменитых произведений на эту тему свойственна критическому реализму. Художники критического реализма и писатели-натуралисты, изображая проблемы людей, стоящих на последней ступени социальной лестницы, показывают «переходность» и историческую динамику в искусстве. Этим можно объяснить постепенный переход от сословно-монархического строя к становлению третьего сословия и утверждению после европейских революций демократизации общества.

Так социальные изменения влияли на выбор тем и сюжетов в истории искусства Нового времени.

Г. Курбе, Э. Мане и Э. Дега создают свой особый стиль в искусстве, основанный на стремлении к демифологизации. Их искусство представляет огромный контраст условным образам классической мифологии, которые были так популярны в неоклассицизме. Художники-реалисты обратились в своём творчестве к новой системе ценностей, к новым сюжетам и образам, которые долгое время считались непристойными и антиэстетическими. Э. Мане, Э. Дега и А. де Тулуз-Лотрек открыли для публики мир танцевальных залов, ресторанов, бурлеска и публичных домов. В своей живописи они изображали то, что видели, без всякого намерения к идеализации.

К концу XIX в. продолжается и нарастает секуляризация и рост городской культуры, утилитаризм, кризис эволюционных идей, разочарование в цивилизации. Мир эпохи «Заката Европы» (О. Шпенглер) переживал распад империй, социальные катастрофы, апокалиптические настроения.

Искусство Нового времени, помимо традиционных сюжетов, разработало собственное видение образов женщин, отражающих их положение в обществе того времени. Смена стилей и направлений в искусстве – рефлексия на современные события, и является прямым последствием смены эпистем.

В заключении диссертации подводятся основные итоги исследования и намечаются перспективы дальнейшего развития проблемы. На основании результатов всесторонне проведённого исследования и в рамках указанной структуры работы, необходимо сделать следующие основные выводы:

Во-первых, данная работа позволила провести анализ динамики культуры женских образов европейского искусства периода Нового времени. Системы культуры, влияющие на познание мира, выражаются в «эпистеме», которая несёт в себе соответствующую концепцию знания, определяет и

упорядочивает видение мира. Изменения в искусстве невозможно понять, не связав их с «переходностью». Понятие смены «эпистем» может объяснить многие процессы трансформаций в искусстве. В период смены «эпистем» обнаруживаются скрытые ранее смыслы, происходит дискредитация видимого мира как истинного.

Во-вторых, интерпретации обширного наследия художников, скульпторов и литераторов, изучение источников философского, искусствоведческого, психологического, культурологического направлений – все это позволило отобразить многогранный образ женщины, взаимоотношения искусства и общества, эволюцию сюжетов, раскрывающих судьбу женщины, трансформацию частного и публичного в жизни женщины, раскрытие образа смерти женщины.

В-третьих, характеризуя основные методологические аспекты изучения женской тематики, прежде всего, следует отметить, что репрезентация образа женщины изменялась по мере развития искусства, неизменным оставались общечеловеческие концепты, ведущие свое начало с зарождения искусства. Эволюция взглядов на женщину, смена стилей и направлений искусства то разрушали, то создавали женский образ, привнося новое в формальном плане, но, не заменяя внутреннюю психологическую составляющую символов женского, как рождения, так и смерти.

В-четвертых, раскрывается смысловое наполнение произведений искусства с аспекта наиболее значимых противоречий и проблем «судьбы женщины», отражённых в искусстве и литературе Западной Европы.

В-пятых, динамику женских образов в европейском искусстве Нового времени можно квалифицировать как сложное и многообразное явление, в котором нашли отражение самые важные тенденции эпохи. Проведённая реконструкция творческих биографий и всесторонний анализ произведений искусства, литературы позволил показать особенности эволюции художественных поисков, выработать новый метод изучения созданных ими произведений и вписать женские образы европейского искусства в

культурологию.

Основные положения и выводы исследования представлены в следующих публикациях автора, в том числе:

в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки высшего образования Российской Федерации:

1. Карагода, К. П. Риторика женской агрессии: опыт анализа художественных текстов Нового времени [Электронный ресурс] / К. П. Карагода // Наследие веков. – 2019. – № 1. – С. 67–77. URL: http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2019/03/2019_1_Karagoda.pdf.

2. Карагода, К. П. Женщины в религии и художественная культура XVIII – XX вв. [Текст] / К. П. Карагода, В. Г. Торосян // Культура и искусство. – 2016. – № 5. – С. 600–607.

3. Карагода, К. П. «Смерть женщины» в литературе и искусстве XIX – XX вв. / К. П. Карагода // Общество: философия, история, культура. – 2016. – № 6. – С. 106–108.

4. Карагода, К. П. Образ старости в стареющей культуре [Текст] / К. П. Карагода // Культурная жизнь Юга России. – 2015. – № 3. – С. 101–104.

в других научных изданиях:

5. Карагода, К. П. Интерпретация визуальных образов крика в истории искусств [Электронный ресурс] / К. П. Карагода // Наследие веков. – 2016. – № 1. – С. 61–69. URL: http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2016/04/2016_1_Karagoda.pdf.

6. Карагода, К. П. Смерть и старость женщины в кино [Текст] / К. П. Карагода // Образование и наука в высшей школе: современные тренды: матер. междунар. научн.-практ. конфер. (Краснодар, 12 окт. – 11 нояб. 2016 г.). – Краснодар: Краснодарский гос. ин-т культуры, 2016. – С. 167–174.

7. Карагода, К. П. Опыт включения гендерных исследований в курс преподавания мировой художественной культуры [Электронный ресурс] / К. П. Карагода // Культура и время перемен. – 2016. – № 2 URL:

timekguki.esrae.ru/29-179.

8. Карагода, К. П. Поль Сезанн и Маркиз де Сад: образы в художественном творчестве [Электронный ресурс] / К. П. Карагода // Научная палитра. Электронный научный журнал Краснодарского института культуры. 2015. – № 2. URL: culture.esrae.ru/34-153.

9. Карагода, К. П. Русское искусство в собраниях музеев Великобритании: краткий экскурс [Текст] / К. П. Карагода // Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния: сб. науч. ст. по итогам Всеросс. науч. конфер. с междунар. участ. – Краснодар: Экоинвест, 2015. – С. 253–261.

10. Карагода, К. П. Особенности женских образов в западноевропейском искусстве конца XIX века [Текст] / К. П. Карагода // Культура. Духовность. Общество: сб. матер. X Междунар. науч.-практ. конфер (Новосибирск, 14 нояб. 2014 г.). – Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. – С. 40–45.

11. Карагода, К. П. Тема насилия в творчестве Эдгара Дега и Уолтера Сикерта [Текст] / К. П. Карагода // Фестиваль Недели науки Юга России: в 3-х т. – Ростов н/Д.: Изд-во Южного федерального ун-та, 2013. – Т. 1. – С. 266–269.

12. Карагода, К. П. «Четырнадцатилетняя танцовщица» Эдгара Дега: преступница или проститутка? [Электронный ресурс] / К. П. Карагода // Аналитика культурологии. – 2012. – Вып. 3. URL: <http://analiculturolog.ru/journal/new-number/item/887-20.html>.

13. Карагода, К. П. «Происхождение мира» Гюстава Курбе: проблема современного прочтения шедевра [Текст] / К. П. Карагода // Общество: философия, история, культура. – 2012. – № 4 – С. 78–89.

Общий объем публикаций автора по теме диссертационного исследования – **6,52** п.л.