DOI 10.15826/izv2.2018.20.1.019

УДК 7.01 + 7.03 + 778.5 + 792 + 72.03

Н. Н. Плужникова*Московский технический университет
связи и информатики
Москва, Россия*

ИСКУССТВО В ЖИЗНИ И ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ

Рец. на кн. : Разаков В. Х. Культура. Искусство. Жизнь: Творческая монография: Научно-художественные и художественно-критические эссе. Творческие портреты. Очерки. Размышления. Афоризмы / В. Х. Разаков. — Волгоград : ПринтТерра-Дизайн, 2017. — 260 с.

В рецензии рассматривается творческая монография «Культура. Искусство. Жизнь», вышедшая в 2017 г. в Волгоградском издательстве ПринтТерра-Дизайн. В рецензируемой книге представлен критический подход к актуальным проблемам современной художественной культуры в области театра, кино, архитектуры. Подчеркивается, что анализ художественной культуры сделан на основе широкого фактического материала, новаторским является использование художественно-критических эссе и этюдов. В рецензии обращается внимание на то, что анализ искусствоведческих проблем невозможен без обращения к личному экзистенциальному опыту человека и к различным формам повседневной жизни.

К л ю ч е в ы е с л о в а: культура; художественная культура; театр; архитектура; киноискусство; история искусства.

Ц и т и р о в а н и е: Плужникова Н. Н. Искусство в жизни и жизнь в искусстве. Рец. на кн. : Разаков В. Х. Культура. Искусство. Жизнь: Творческая монография: Научно-художественные и художественно-критические эссе. Творческие портреты. Очерки. Размышления. Афоризмы / В. Х. Разаков. — Волгоград : ПринтТерра-Дизайн, 2017. — 260 с. // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2018. Т. 20. № 1 (172). С. 226–229.

*Поступила в редакцию 05.07.2017**Принята к печати 30.01.2018***Natalia N. Pluzhnikova***Moscow Technical University
of Communication and Informatics
Moscow, Russia*

ART IN LIFE AND LIFE IN ART

Review of: Razakov, V. Kh. (2017). *Kul'tura. Iskusstvo. Zhizn': Tvorcheskaia monografiia: Nauchno-khudozhestvennye i khudozhestvenno-kriticheskie esse.*

***Tvorcheskie portrety. Ocherki. Razмышleniia. Aforizmy* [Culture. Art. Life: Creative Monograph: Scholarly and Artistic, and Artistic and Critical Essays. Creative Portraits. Essays. Reflections. Aphorisms]. Volgograd: PrintTerra-Design. 260 p.**

This paper provides a critical survey of the creative monograph *Culture. Art. Life* published by PrintTerra-Design, a Volgograd publishing house in 2017. The book under review presents a critical approach to the current issues of contemporary art culture in the field of the theatre, cinema, and architecture. The reviewer maintains that the analysis of artistic culture is based on broad factual material, and innovative use of artistic and critical essays, and sketches. The reviewer points out that the analysis of art issues is impossible without reference to the person's existential experience, and to various forms of everyday life.

Key words: culture; art culture; theatre; architecture; cinema; art history.

Citation: Pluzhnikova, N. N. (2018). *Iskusstvo v zhizni i zhizn' v iskusstve* [Art in Life and Life in Art. *Review of:* Razakov, V. Kh. (2017). *Kul'tura. Iskusstvo. Zhizn': Tvorcheskaia monografiia: Nauchno-khudozhestvennye i khudozhestvenno-kriticheskie esse. Tvorcheskie portrety. Ocherki. Razмышleniia. Aforizmy* [Culture. Art. Life: Creative Monograph: Scholarly and Artistic, and Artistic and Critical Essays. Creative Portraits. Essays. Reflections. Aphorisms]. Volgograd: PrintTerra-Design. 260 p.]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts*, 20, 1 (172), 226–229.

Submitted on 05 July, 2017

Accepted on 30 January, 2018

Английский литературный критик Сэмюэл Джонсон справедливо отмечал, что то, что написано без усилий, читается, как правило, без удовольствия. И не только без усилий, но и без личного опыта, некоторой личной оптики, личной перспективы автора, который может простым и одновременно изысканным языком объяснить любому читателю то, что хотел выразить. Только в этом случае, на наш взгляд, книга всегда отыщет *своего* читателя, а читатель в нужный момент всегда отыщет *свою* книгу. Думается, что «Культура. Искусство. Жизнь: Творческая монография» кандидата искусствоведения, профессора кафедры философии, истории, теории искусств и культуры Волгоградского государственного института искусств и культуры В. Х. Разакова является тем самым счастливым случаем, в котором «оптика» автора как бы высвечивает, выявляет и находит своего читателя и зрителя, увлеченного не только искусством, но и жизнью – такой, какая она есть сама по себе. Несмотря на то, что данная работа носит название творческой монографии, в ней представлены серьезные научно-художественные исследования по проблемам истории, теории культуры и искусства и литературно-художественной критики.

Творческая монография В. Х. Разакова, включающая в себя три раздела «Культура», «Искусство», «Жизнь», содержит прекрасный аналитический и компаративистский материал по мировой и отечественной культуре и искусству XX – начала XXI в. Особенно интересным представляется третий раздел монографии «Жизнь», в котором автор непринужденно и в то же время со всей

ответственностью обращается к читателю через собственные размышления, афоризмы и житейские советы. Большой эвристической находкой автора монографии является так называемый «Бестиарий», – как указывает автор монографии, в средневековой Европе так именовались нравоучительные трактаты (перечни иносказательных употреблений названий животных). Ловко используя аллегорический прием, под «бестиарием» в собственной монографии автор понимает своеобразную типологию характеров, иронично замечая, что в наше время это слово можно заменить «зверинцем» или «кунсткамерой».

Действительно, в этой части автор приводит своеобразные типологии характеров людей из академической, театральной, режиссерской среды. Так, автор выделяет и показывает на конкретных примерах из области искусства такие интересные режиссерские типы, как психопат, психотерапевт, теоретик, алкоголик, деспот, «синяя борода», критик, режиссер-натуралист. Данные типологии выделяются автором не только на основе изучения истории театрального и киноискусства, но и в результате личного глубокого анализа самой природы театра. Сама идея рождения определенных типов личности в театральной среде и изучение их творческого пути представляется неординарной и новаторской мыслью автора монографии.

Монография не только направлена на освоение конкретного материала из истории и теории искусства (читатель может найти в ней художественно-критический анализ творчества Ибсена, Бунина, Кокто, Жерара Филипа, Ларса фон Триера), но и ориентирована на современные проблемы искусства, которое всегда отражает и воплощает в себе повседневную жизнь людей, проблемы простого человеческого существования (страдания, одиночества, забвения, глупости). Эти темы интересны любому читателю. В монографии поднимаются мировоззренческие вопросы и проблемы, которые проходят «красной нитью» сквозь всю историю развития театрального искусства (проблема самосознания художника и его связь с историческим временем и конкретной культурной средой, проблемы массовой и современной культуры, психотерапевтическое значение юмора в театральном искусстве).

Структура монографии предельно проста. Раздел 1 «*Культура*» содержит ряд научно-художественных эссе и этюдов, посвященных актуальным вопросам развития современной культуры и искусства, проблемам развития театральной культуры XX в. Особое внимание автор уделяет истории развития русского художественного театра. Автор отмечает поразительное многообразие художественной культуры XX в., которая проявляет себя в различных видах искусства и художественных приемах.

Раздел 2 «*Искусство*» посвящен критическому анализу архитектуры, театрального искусства и киноискусства. Автор анализирует творчество и театральные постановки по мотивам произведений С. Кьеркегора, Х. Ибсена, И. А. Бунина, Ж. Кокто, постановки Парижского Свободного театра. В области киноискусства предельно детально, психологически точно и со всеми элементами критического анализа и научного изучения автор представляет творческие

портреты зарубежных актеров и режиссеров (Д. Дурбин, Р. Хейуорт, М. Форман, К. Кесьлевский, Э. Мингелла). Особенностью этих двух разделов является свободное владение автором терминологией театрального и киноискусства, обилие интересного фактического материала, использование личного опыта и личных впечатлений автора.

Заглавие раздела 3 «Жизнь» вполне оправданно, поскольку автор на примерах из истории искусства подводит читателя к анализу самого феномена жизни, который и сложен, и прост одновременно, сюжет которой ироничен и одновременно грустен, а порой и трагичен. В этом плане со всей волнующей актуальностью звучат слова автора монографии: «Жизнь – это спектакль, который играется однажды, без репетиций. Как сыграешь, таков и успех: аплодисменты или зловещее молчание». Если бы каждый из нас задумался над этими словами, то, вполне вероятно, взглянул бы на жизнь и ее ценности несколько иначе или хотя бы обратил внимание на то, что его окружает — искусство и саму жизнь. Ведь одно без другого существовать совершенно не может!

Подводя итог всему изложенному выше, следует констатировать, что в творческой монографии В. Х. Разакова «Культура. Искусство. Жизнь» успешно осуществлена попытка комплексного рассмотрения различных аспектов такого сложного и многогранного явления, которым является искусство. Монография, несомненно, вызовет интерес у педагогов, аспирантов, студентов, литераторов, художников, деятелей театра и кино, а также у широкого круга читателей, неравнодушных к истории развития и проблемам мировой и отечественной художественной культуры.

Плужникова Наталья Николаевна

кандидат философских наук, доцент
кафедры философии, истории
и межкультурных коммуникаций
Московский технический университет
связи и информатики
111024, Москва, Авиамоторная ул., 8а
E-mail: pluzhnikova_1982@bk.ru

Pluzhnikova, Natalia Nikolaevna

PhD (Philosophy), Associate Professor
Chair of Philosophy, History
and Intercultural Communications
Moscow Technical University
of Communication and Informatics
8a, Aviamotornaya Str.,
111024 Moscow, Russia
Email: pluzhnikova_1982@bk.ru