

Интермедиальность художественного произведения

онлайн-курс

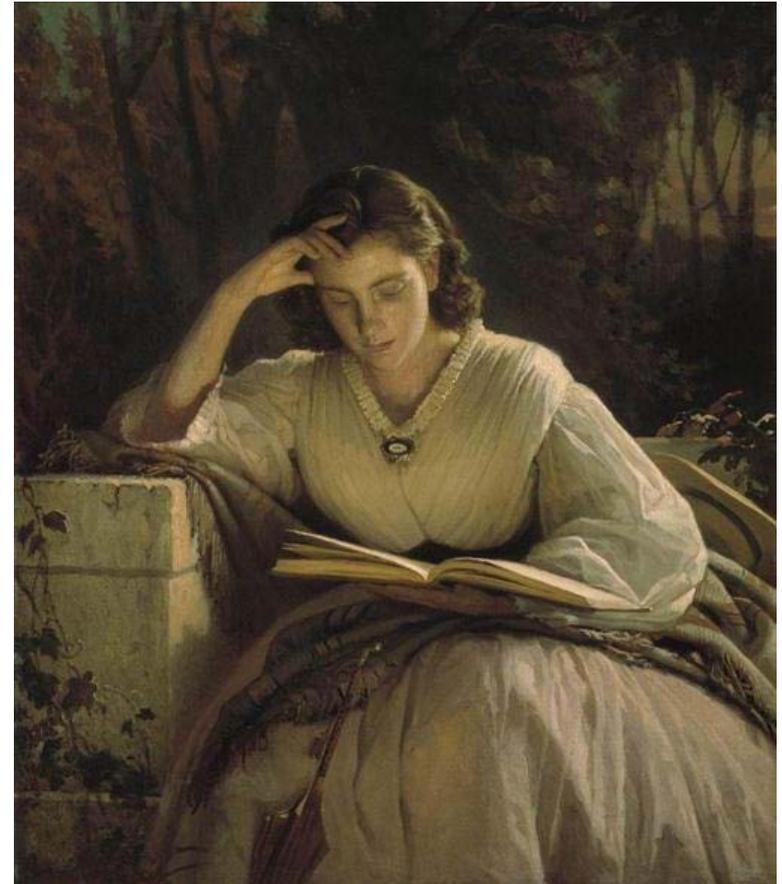
**В. Я. Малкина
Москва, 2022 г.**

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА: СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Тема 5.1. Вербальные и визуальные медиа:
проекция концептуальных моделей

План лекции

1. Проекция концептуальных моделей
2. Моделирование одного медиа другим
3. Перевод с языка одного медиа на другой
4. Перенос мотивов из одного медиа в другое
5. Включение элементов одного медиа в другое
6. Равноправное взаимодействие нескольких медиа
7. Итоги

И. Крамской. За чтением (1863)

Общая терминология

Метафорические переносы:

- Коллаж
- Колорит
- Панорама

Общие заимствования:

- Ритм
- Тон
- Тональность
- Гармония

Общие понятия:

- Жанр
- Вариант
- Стилизация
- Деталь (детализация)
- Прием
- Фрагмент
- Цикл
- Экспрессия

Основные вербально-визуальные категории:

- Пространство
- Время
- Граница (рама)
- Точка зрения
- Композиция

Заимствования из визуальных искусств:

- Перспектива
- Монтаж
- Цвет
- Свет
- Портрет
- Пейзаж
- Натюрморт
- Автопортрет
- Интерьер

Пространство и время

Джорджоне. Три возраста человека (1510)

Тициан Вечеллио да Кадоре. Три возраста человека (1512)

- Тексту присуща отграниченность. В этом отношении текст противостоит, с одной стороны, всем материально воплощенным знакам, не входящим в его состав, по принципу включенности – невключенности. С другой стороны, он противостоит всем структурам с невыделенным признаком границы – например, и структуре естественных языков, и безграничности (“открытости”) их речевых текстов.
- Понятие границы по-разному манифестируется в текстах различного типа: это начало и конец текстов со структурой, развертываемой во времени, рама в живописи, рампа в театре. Отграниченность конструктивного (художественного) пространства от неконструктивного становится основным средством языка скульптуры и архитектуры.

Точка зрения

Vicente Romero Redondo

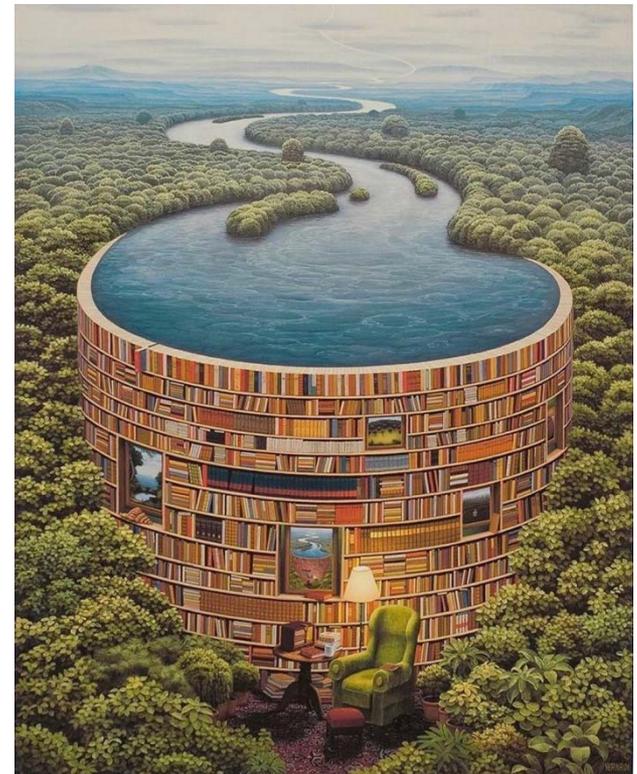
Композиция в живописи

Взаимосвязь частей и компонентов живописного произведения между собой и с окружающим пространством.

- высокая или низкая точка зрения
- линия горизонта
- реальное или иллюзорное формирование пространства и объёма
- перспектива
- симметрия и асимметрия
- масштаб
- пропорции
- формат картины
- нюанс и контраст
- группировка
- соотношение целого и деталей
- цветовое решение
- размещение и взаимодействие предметов, отдельных фигур и групп людей
- ритм линий и цветовых пятен
- соотношение света и тени

Композиция в литературе

Система фрагментов текста произведения, соотнесенных с точками зрения субъектов речи и изображения.

Яцек Йерка. Библиотека

Прямая перспектива

- неподвижность наблюдателя
- единственность точки зрения наблюдателя
- наличие видимой / подразумеваемой линии горизонта
- наличие видимой / подразумеваемой точки схода параллельных прямых
- уменьшение размера, яркости и четкости предметов, которые находятся дальше от наблюдателя

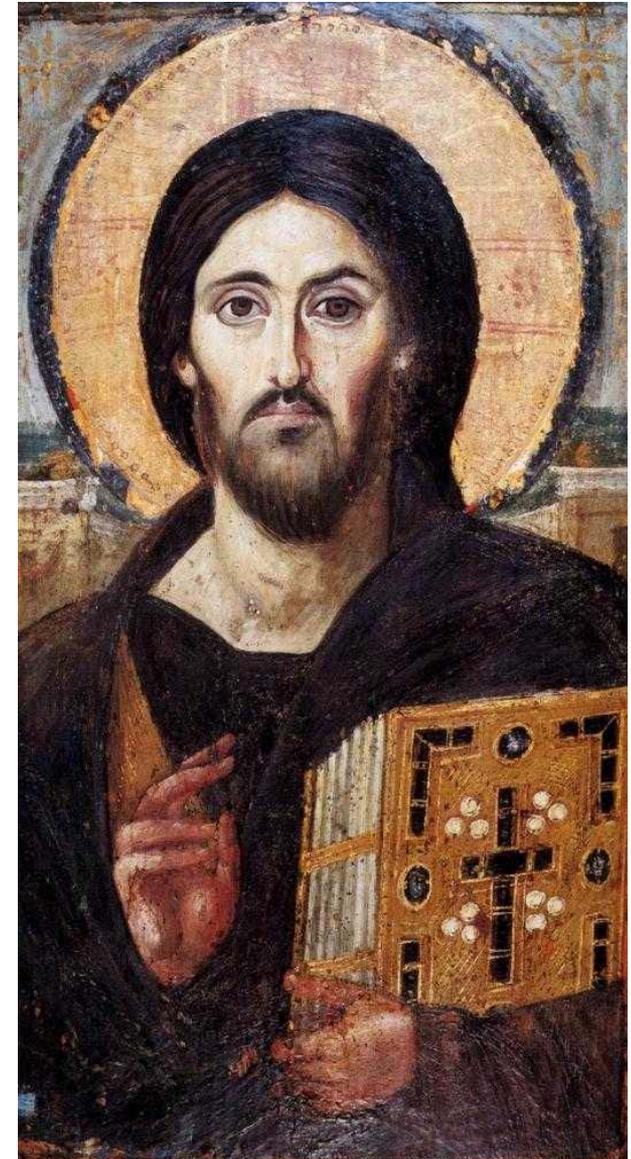

И. Левитан. Озеро (1900)

Обратная перспектива

- множественность точек зрения
- размер и яркость объектов зависит от степени их значимости
- зритель «втягивается» внутрь изображения

Заимствования из визуальных медиа

Организация точек зрения:

- Перспектива
- Монтаж

Организация внутреннего мира:

- Цвет
- Свет

Композиционно-речевые формы:

- Портрет
- Пейзаж
- Натюрморт
- Автопортрет
- Интерьер

М. Волошин. Портрет

*Я вся – тона жемчужной акварели,
Я бледный стебель ландыша лесного,
Я легкость стройная обвисшей мягкой ели,
Я изморозь зари, мерцанье дна морского.*

*Там, где фиалки и бледное золото
Скованы в зори ударами молота,
В старых церквях, где полет тишины
Полон сухим ароматом сосны, –*

*Я жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма,
Я шелест старины, скользящей мимо,
Я струйки белые угаснувшей метели,
Я бледные тона жемчужной акварели.*

М.В. Сабашникова. Автопортрет

Спасибо за внимание!

Интермедиальность художественного произведения

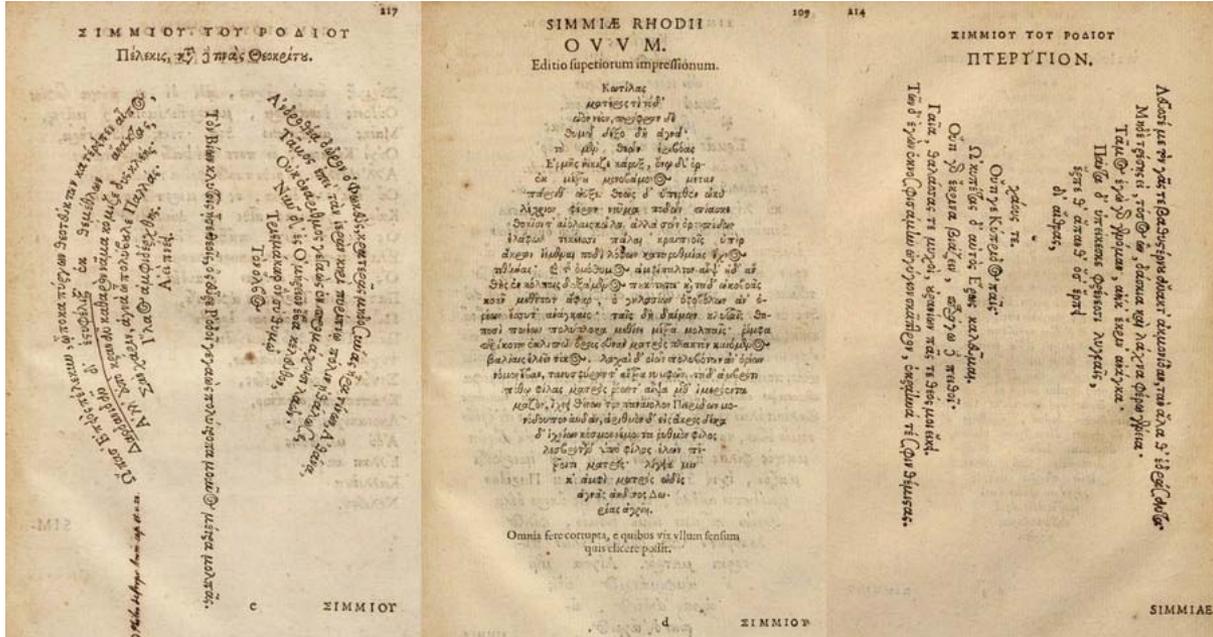
онлайн-курс

**В. Я. Малкина
Москва, 2022 г.**

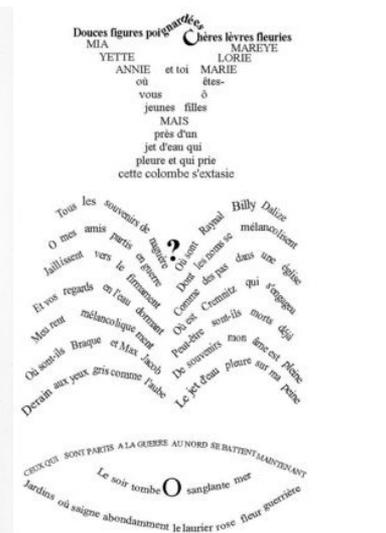
Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА: СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Тема 5.2. Вербальные и визуальные медиа:
интермедиаальные взаимодействия

Моделирование (визуализация)

Графические (фигурные) стихи греческого поэта Симмиаса (5-й - 4-й век н. э.)

Каллиграммы Гийома Аполлинера (1880-1918)

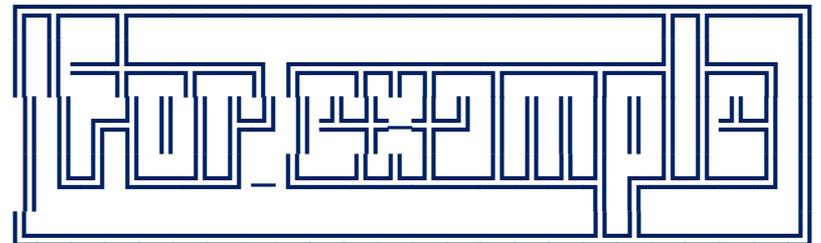
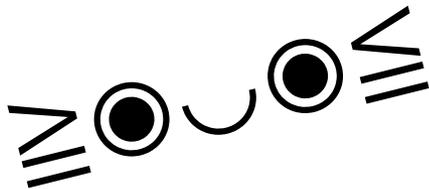
Моделирование (визуализация)

Эт[?] т т[?] [?] [?] т [?] [?] [?] т[?] ит из [?] [?] [?] ти[?]

Эт[?] т[?] т[?] е[?] к[?] с[?] т[?] с[?] о[?] с[?] т[?] о[?] ит из к[?] а[?] р[?] т[?] и[?] н[?] о[?] к[?]

[♥For example♥]

Перевод с языка одного медиа на другой

Иллюстрации Д. Тенниела к «Алисе в стране чудес» Л. Кэрролла

Рисунки Туве Янссон к ее книгам о Муми-троллях

Перевод с языка одного медиа на другой

- Иллюстрации
- Развернутый миметический экфрасис
- Картина по мотивам литературного произведения
- Литературное произведение по мотивам картины
- Экранизация
- Новеллизация

А. К. Саврасов. Бурлаки на Волге (1871)

*...Но вдруг я стоны услышал,
И взор мой на берег упал.
Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бечевой.
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик, —
И сердце дрогнуло во мне...*

Н.А. Некрасов. На Волге (1860)

А. Пушкин. Царскосельская статуя

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.

 Дева печально сидит, праздный держа черепок,
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
 Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

А. Кушнер

Зачем Ван Гог вихреобразный
Томит меня тоской неясной?
Как желт его автопортрет!
Перевязав больное ухо,
В зеленой куртке, как старуха,
Зачем глядит он мне во след?

Зачем в кафе его полночном
Стоит лакей с лицом порочным?
Блестит бильярд без игроков?
Зачем тяжелый стул поставлен
Так, что навек покой отравлен,
Ждешь слез и стука башмаков?

Зачем он с ветром в крону дует?
Зачем он доктора рисует
С нелепой веточкой в руке?
Куда в косом его пейзаже
Без седока и без поклажи
Спешит коляска налегке?

The Great Figure

By William Carlos Williams

Among the rain
and lights
I saw the figure 5
in gold
on a red
firetruck
moving
tense
unheeded
to gong clangs
siren howls
and wheels rumbling
through the dark city.

1920

*Под дождем
и между огней
я увидел цифру 5
в золоте
на красной
пожарной машине
движущуюся
напряженно
незаметно
под звон гонга
вой сирены
и грохот колес
по темному городу.*

I Saw the Figure 5 in Gold

By Charles Demuth

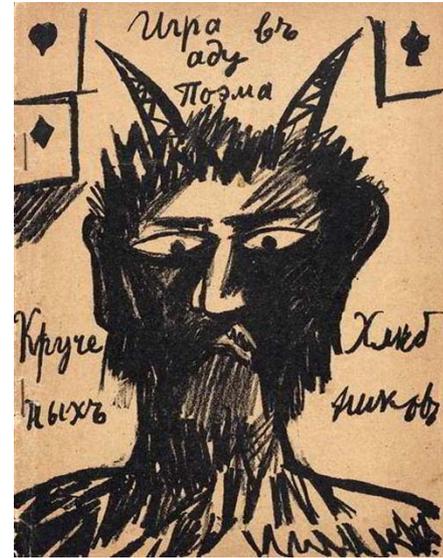
Включение элементов одного медиа в другое

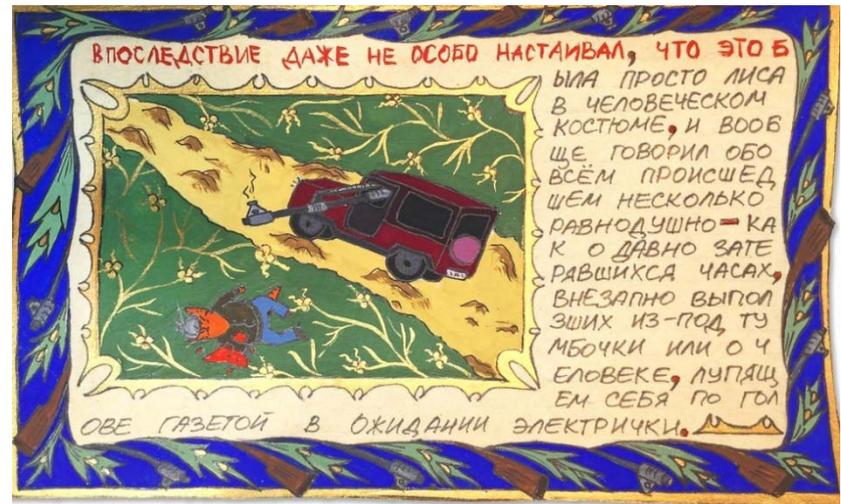
Р. Магритт. Это не трубка (1929)

Э. Булатов. Живу – вижу (1999)

А. Крученых,
В. Хлебников,
худож.
К. Малевич.
Игра в аду:
поэма (1912;
обложка
книги)

Линор Горалик. Из серии «Ряд незначительных событий и явлений» (2016)

Равноправие медиа: комикс и графический роман

Итоги лекции

1. Проекция концептуальных моделей: метафоры, заимствования, переносы, общие понятия литературы и визуальных искусств
2. Визуализация: моделирование одного медиа другим
3. Иллюстрация, экранизация, новеллизация: интермедиальные переводы
4. Перенос мотивов (сюжетов) из литературы в визуальные искусства и наоборот (экфрасис и не только)
5. Текст в картине / картина в тексте: трансформация медиа
6. Вербально-визуальные формы (комикс, графический роман)
7. Переложение конструктивных принципов одного медиа в другое (визуальное в литературе)

Эдуард Мане. Чтение (1869)

Спасибо за внимание!