

Интермедиальность художественного произведения

онлайн-курс

**В. Я. Малкина
Москва, 2022 г.**

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА: СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Тема 6. Визуальное в литературе

План лекции

1. Понятие визуального в литературе: переложение конструктивных принципов визуальных медиа в вербальное
2. Стратегии зрения в художественном тексте
3. Кто видит: категория наблюдателя и система точек зрения
4. Композиционно-речевые формы и визуальность описаний
5. Зримые образы и визуальные сюжеты
6. Фотографическое и кинематографическое в литературе
7. Итоги.

Джузеппе Арчимбольдо.
Библиотекарь (1562)

Визуальное VS визуализация

Визуализация:

- Наглядность
- Графический облик текста
- Сопровождение текста схемами, рисунками, иллюстрациями (как авторскими, так и чужими)
- Особое начертание букв, игра шрифтами
- Использование типографских знаков и элементов

Визуальное:

- Зримость
- Глаза, зрение и видение
- Точки зрения
- Описания (пейзаж, портрет, натюрморт, интерьер, экфрасис)
- Визуальные образы (цвет, свет, линия, картина, скульптура, кино, фотография, зеркало, отражение)

Визуальное в литературе

Видимость (зримость) внутреннего мира художественного произведения, т.е. возможность его зрительной рецепции.

Особенности визуального восприятия задаются автором и воспринимаются читателем в рамках его собственного зрительского и читательского опыта.

- Как создается визуальный образ мира при помощи вербальных средств?
- Почему мир литературного произведения способен быть зрительно воспринятым?
- Что видит субъект рассказывания?
- Как он нам это показывает (об этом рассказывает)?
- Что мы можем увидеть, прочитав его рассказ?

Роб Гонсалвес. Портрет сообщества
(Community Portrait)

Прямое зрение:

- Реалистическое видение
- Панорамно-историческое восприятие мира
- Видение внешней действительности
- «Четкая зримость» предметного мира
- Целенаправленность описаний
- Определенность точки зрения

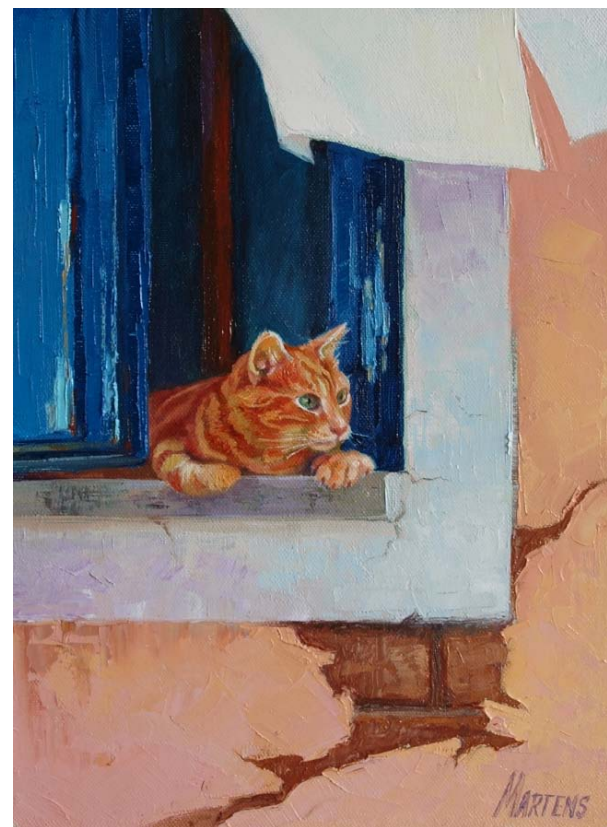
Трансгрессивное зрение:

- Предромантическое, романтическое и постромантическое видение
- Воображаемый мир
- Предельно «близкое зрение»
- «Лимит зрения»
- Гротескная эстетика «антиглаза», «минус-зрение»
- Одинокое, интровертное, фантазматическое сознание
- Множественность точек зрения

Субъект видения в художественном тексте, особенности зрения которого позволяют ему познавать, творить и / или трансформировать художественный мир или часть мира.

Анализ категории наблюдателя:

1. Субъектная структура текста (субъекты действия, речи, сознания, носители точки зрения)
2. Субъекты видения (кто смотрит и видит)
3. Место субъектов видения в пространственно-временной структуре и способы его взаимодействия с миром (пассивное / активное / созидательное / разрушительное и т.п.).
4. Соотношение субъектов видения с субъектами речи (кто нам рисует картину мира).

Елена Мартенс. Хитрый наблюдатель

Композиционные формы речи

Сновидение

- наличие лексем, связанных со сном (сон, заснуть, проснуться и т.п.), а также «визуальных» лексем, указывающих на зрение / видение субъекта;
- наличие границы (эксплицированной, неэксплицированной или размытой), отделяющей мир сна от художественной реальности в целом;
- особая организация пространства и времени;
- сочетание прямого и трансгрессивного зрения.

Франсиско Гойя. Капричос. Сон разума рождает чудовищ (1797)

Визуальные образы

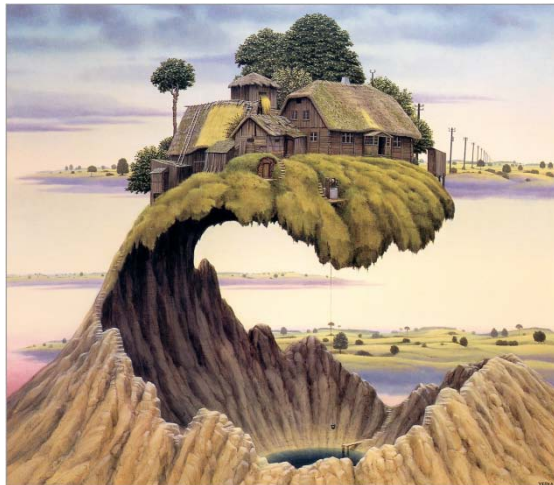
- Зрение, взгляд, глаза
- Рассматривание, всматривание
- Видимость / невидимость
- Очки, пенсне, монокль
- Бинокль, подзорная труба, телескоп
- Цвет (любые цвета), свет, бесцветность, прозрачность,
- Рисунок
- Картина
- Скульптура
- Здание
- Музей
- Окна и двери
- Кино
- Фотография
- Отражения
- Удвоение, двойничество
- Тень
- Зеркало
- Сны, видения, галлюцинации

Сальвадор Дали. Метаморфозы Нарцисса (1937)

Визуальное в сюжете

- Видимость внутреннего мира произведения
 - Пространство
 - Воображаемые миры
 - Граница между мирами
- Внешность персонажей
- Фабула, связанная с конструированием визуального медиа

Картины Яцека Йерки

Фотографическое в литературе

Фотографическое – тип визуального в литературе, воспроизводящий различными способами (грамматическими, стилистическими, образными и т.п.) поэтику фотографии как таковой, то есть ее основные свойства как явления культуры:

- дискретность
- замкнутость
- статичность
- трансгрессивность
- кумулятивность
- документальность (подлинная или мнимая)
- связь со зрением и разглядыванием

Анри Картье-Брессон.
За вокзалом Сен-Лазар (1935)

Кинематографическое в литературе

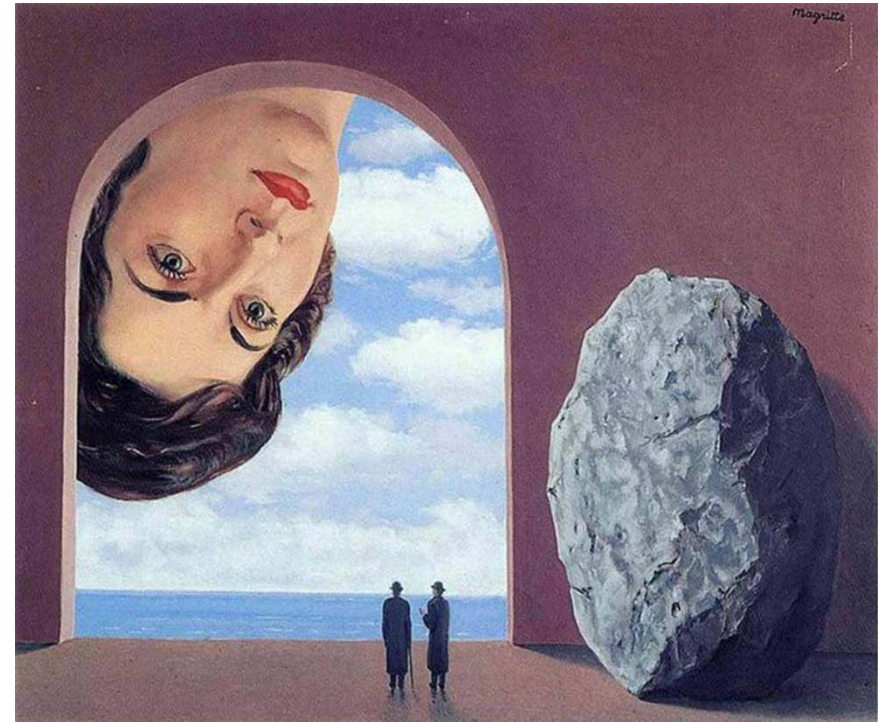
Кинематографическое – тип визуального в литературе, конструирующий в словесном художественном произведении принципы кино как вида искусства:

- динамичность точки зрения
- акцент на наблюдении и взгляде
- монтажность
- дискретность пространства и времени
- фрагментарность образности
- чередование планов (общий, средний, крупный)

Кадр из фильма
Сергея Эйзенштейна «Октябрь» (1927)

1. Визуальное в литературе (зримость внутреннего мира произведения)
2. Прямая и трансгрессивная стратегия зрения
3. Наблюдатель
4. Репрезентация визуального:
 - Композиция
 - система точек зрения
 - формы речи
 - описания (пейзаж, портрет, натюрморт, интерьер, все виды экфрасиса)
 - Сновидение
 - Словесный образ
 - Сюжет
 - Видимость внутреннего мира произведения (пространство, воображаемые миры, граница)
 - Внешность персонажей
 - Фабульная основа из визуального медиа
5. Фотографическое и кинематографическое как разновидности визуального в литературе

Рене Магритт. Портрет Стефи Ланги (1961)

Спасибо за внимание!