

УРОК 4

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: ИСКУССТВО И СВОБОДА

Проблематика: Свободно ли искусство в современной России — и что значит «быть свободным» для художника сегодня?

ЧАСТЬ I — КОНТЕКСТ: ОТ ГОРБАЧЁВА ДО НАШИХ ДНЕЙ

Период	Политический контекст	Культурный контекст	Ключевые события
1985–1991 (Горбачёв)	Гласность и перестройка: ослабление цензуры, открытость к Западу	Реабилитация запрещённых авторов. Первые выставки неофициального искусства	Публикация «Реквиема» Ахматовой (1987), «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына
1991–2000 (Ельцин)	Экономический хаос. Распространение рыночной экономики. Власть олигархов	Взрыв авангарда и постмодернизма. Неопределённость как новая норма	Соц-арт и концептуализм. Пелевин, «Generation П» (1999)
2000–сегодня (Путин)	Централизация власти. Ограничение свободы прессы. Законы об «иностранных агентах»	Давление на независимых режиссёров и художников. Эмиграция части интеллигенции	Арест Серебренникова (2017). Pussy Riot (2012). Лавиафан Звягинцева (2014)

ЧАСТЬ II — ЛИТЕРАТУРА: ПОСЛЕ СОЦРЕАЛИЗМА

2.1 Виктор Пелевин: реальность как иллюзия

Виктор Пелевин, «Generation П» (1999) — фрагмент (глава 1)

Вавилен Татарский, как большинство людей, пришедших в профессию копирайтера, сделал это не по призванию, а потому что не было другого способа зарабатывать на жизнь. Он, как это ни странно, окончил Литературный институт — кафедру поэзии, где учился писать стихи, которых никто никогда не читал. Когда стало ясно, что новая Россия — это не та страна, в которой платят за стихи, он пошёл работать в рекламу.

Основная часть его работы состояла в том, чтобы переводить рекламные слоганы с английского на русский. Слоган не нуждался в хорошем переводе: он нуждался в правильном настроении, которое заставляло людей покупать то, что им не нужно. Татарский быстро понял, что эта работа — более точное изображение русского советского опыта, чем он мог бы представить.

Вопросы к тексту**[1] Уровень 1 — Понимание**

1. Кто Татарский и как он стал копирайтером? Каково его образование?
2. Что означает его работа — переводить слоганы или что-то большее?

[2] Уровень 2 — Анализ

3. Пелевин говорит, что реклама — «точнейшее изображение русского советского опыта». Как вы это понимаете? Что общего между советской пропагандой и современной рекламой?
4. Персонаж Татарский — поэт, ставший копирайтером. Что это говорит о месте искусства в постсоветской общественной жизни?

[3] Уровень 3 — Рефлексия

5. Пелевин использует иронический, почти философский юмор. Сравните его с иронией Гоголя (Урок 1): один писатель satirizoval крепостническое общество, другой — постсоветский капитализм. Что изменилось в отношении писателя к власти и к деньгам?
6. Роман описывает Россию 1990-х как общество, где реальность заменяется образами и рекламой. Назовите этот жанр литературной критики (почему не реализм и не модернизм?). Какой философский контекст это предполагает?

2.2 Людмила Улицкая: память и ответственность**Людмила Улицкая, «Казус Кукоцкого» (2000) — фрагмент (начало)**

Павел

Алексеевич

Кукоцкий всю жизнь посвятил медицине. Он был хирургом старой школы — из тех, кто считал, что врач должен видеть не только болезнь, но и человека. Это было нелегко в Советском Союзе, где медицина стала частью государственной машины, а врач — её винтом.

Но Кукоцкий умудрялся оставаться человеком. Его жена, Елена, пошла по другому пути: постепенное растворение личности в системе, которая требовала не личности, а функции.

В этом контрасте — вся трагедия поколения, пережившего войну, Сталина, оттепель и застой.

[2] Уровень 2 — Анализ

7. Улицкая использует метафору «винта машины» для описания советского врача. Как эта метафора связывается с темой искусства и власти?
8. Контраст между Кукоцким и Еленой можно читать как метафору двух стратегий поведения под давлением: сопротивление и адаптация. Какую из них Улицкая считает нравственной?

[3] Уровень 3 — Рефлексия

9. Сравните подходы Пелевина и Улицкой: один пишет о постсоветской России через иронический постмодернизм, другая — через трагический гуманизм. Что это говорит об их различных представлениях о роле литературы?

ЧАСТЬ III — СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО: ОТ ВЫРАЖЕНИЯ К АКЦИИ

3.1 Pussy Riot: пересечение музыки, политики и искусства

2 февраля 2012 года группа Pussy Riot исполнила «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве. Трёх участниц арестовали и осудили за «хулиганство по мотивам религиозной ненависти»

— срок до 2 лет. Процесс вызвал международную реакцию и дискуссию о границах свободы выражения.

Интерпретация	Содержание
Юридическая	Акция — хулиганство (позиция российской власти).
Художественная	Акция — перформанс в традиции политического арт-активизма.
Политическая	Акция — протест против союза православной церкви и государственной власти.

Акционизм — Пётр Павленский

Павленский известен своими радикальными перформансами. Он использует собственное тело как средство выражения. Его акции часто связаны с критикой власти и политической системы. Его искусство вызывает сильные реакции: одни считают его смелым художником, другие — провокатором.

[2] Уровень 2

10. Pussy

Riot выбирает сакральное пространство (храм) для политической акции. Как это место усиливает или ослабляет их послание?

11. Российская власть классифицирует их действия как «религиозное хулиганство», а не политический протест. Что это говорит о стратегии репрессии?

[3] Уровень 3

12. Сравните Pussy Riot с Павленским (акция «Остров», 2014

— приковал себя к Красной площади). Оба используют тело как средство политического выражения. В чём сходство и различие их эстетических и политических стратегий?

13. «Это искусство или хулиганство?»

— этот вопрос власть всегда задаёт по поводу политического искусства. Как это соотносится с цензурой Репина, запретом романа Булгакова, остракизмом Шостаковича? Что меняется, а что остаётся прежним?

3.2 Кирилл Серебренников: театр и репрессии

Кирилл Серебренников — один из наиболее талантливых российских режиссёров своего поколения. В

2017 году он был арестован по обвинению в растрате государственных субсидий, помещён под домашний арест и затем осуждён.

Процесс широко освещался в международной прессе и воспринимался как политически мотивированный.

Парадокс: его спектакли, которые создавали неявную критику власти через мифологию и аллегорию, были видимо сохранены — тогда как сам автор был нейтрализован юридическими средствами. Это очень советский подход: не запрещать искусство напрямую, а разрушить условия его создания.

[3] Уровень 3

14. Серебренников был арестован не за искусство — за финансовые нарушения.

Сравните этот метод с советской цензурой, описанной в Уроке 3. Что более эффективно: прямой запрет или косвенное давление?

ЧАСТЬ IV — КИНО КАК ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Андрей Звягинцев, «Левиафан» (2014)

Звягинцев — наиболее известный современный российский режиссёр на международном уровне. Его фильм «Левиафан» (2014) получил «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар».

В России его показывали с ограничениями — фильм изображает коррупцию и бесправие гражданина перед государственной машиной.

Ключевые темы	Содержание
Основной конфликт	Николай живёт в маленьком северорусском городе. Местный мэр хочет занять его участок. Государственная машина (Левиафан) последовательно уничтожает его сопротивление.
Коррупция	Изображена как система, а не исключение: мэр, полиция, церковь — единый механизм.
Церковь	Православная церковь показана как союзник власти, а не духовная сила.
Природа	Арктический пейзаж — равнодушный свидетель человеческой трагедии.
Стиль	Длинные кадры, молчание, естественное освещение, близость к традиции Тарковского.

[2] Уровень 2

15. Звягинцев сравнивает современную Россию

с библейским Левиафаном — чудовищем, перед которым человек беззащитен. Как это соотносится с государственной властью? Это критика или безнадёжность?

16. Звягинцев был защищён международной славой, но его фильмы вызвали негодование официальных кругов. Как международная репутация может защитить художника?

[3] Уровень 3

17. Сравните «Левиафан» с

«Вишнёвым садом» Чехова (Урок 2): оба изображают человека, беспомощного перед сил

ами, которые он не может контролировать.

В чём различие между чеховской «лирической беспомощностью»

и звягинцевским «гражданским отчаянием»?

18. Фильмы Звягинцева критикуют Россию, но сняты по-русски и для российской публики.

В чём нравственная ответственность режиссёра-

критика по отношению к своему народу? Сравните с Солженицыным.

ЧАСТЬ V — СИНТЕЗ ЧЕТЫРЁХ УРОКОВ

5.1 Сравнительная таблица: искусство и власть в России

Эпоха	Отношение власти к искусству	Ответ художников	Примеры
XIX век (Урок 1)	Цензура, но нет тоталитаризма	Критика через реализм и образ	Репин, Гоголь, Достоевский
Начало XX в. (Урок 2)	Кризис: ничего ещё не запрещено	Радикальный эксперимент	Малевич, Ахматова, Стравинский
СССР (Урок 3)	Полный контроль, соцреализм	Эзопов язык, письмо в стол	Булгаков, Шостакович
Совр. Россия (Урок 4)	Косвенное давление, юридические инструменты	Эмиграция, активизм, международная арена	Серебренников, Pussy Riot, Звягинцев

ЧАСТЬ VI — ЛЕКСИКА

Русское слово	Traduction	Пример в контексте
гласность	transparence, glasnost	Гласность Горбачёва открыла возможность говорить о Сталине.
свобода слова	liberté d'expression	Свобода слова ограничена новыми законами об «иностранных агентах»
иностранный агент	agent de l'étranger	Закон об иностранных агентах используется для давления на СМИ.
диаспора	diaspora	После 2022 года многие российские художники ушли в диаспору.
постмодернизм	postmodernisme	Пелевин — ключевая фигура российского постмодернизма.
перформанс-активизм	art-activisme	Pussy Riot сочетает перформанс-активизм с политическим протестом.
самоцензура	autocensure	Самоцензура — та же форма контроля, что и внешняя цензура.
эмиграция	exil	Многие русские художники выбирают эмиграцию после репрессий.

ЧАСТЬ VII — ИТОГОВОЕ ЭССЕ СЕЗОНА

«Искусство не может быть полностью свободным — оно всегда отвечает на власть, даже тогда, когда её критикует или игнорирует.»

Опираясь на все четыре урока (XIX век, начало XX века, СССР и современная Россия), напишите развёрнутое аргументированное эссе. Покажите, как отношение между искусством и властью эволюционирует через эпохи — но всегда остаётся фундаментальным напряжением русской культуры.

Объём: 45–

60 предложений. Требования: тезис, как минимум 4 конкретные отсылки к текстам или художникам, логические переходы между параграфами, заключение с личной точкой зрения.

Возможные тезисы (выберите или сформулируйте свой):

Вариант А: «Искусство всегда отвечает на власть, даже когда молчит.»

Вариант В: «Цензура не уничтожает искусство — она меняет его формы.»

Вариант С: «Наиболее свободное искусство рождается в наиболее несвободные времена.»

»

Вариант D: Собственный тезис.

План-помощь: схема логических связей

Раздел	Содержание
Введение	Постановка проблемы + тезис + план (2–3 предложения)
§1 XIX век	Искусство как критика — но в пределах системы (Передвижники, литература)
§2 Начало XX в.	Искусство как революция — разрыв со всеми нормами (Авангард)
§3 СССР	Искусство между подчинением и сопротивлением (Булгаков, Шостакович)
§4 Сегодня	Новые формы давления, новые стратегии (Серебрянников, Звягинцев)
Заключение	Общий вывод + личное мнение + открытый вопрос

РЕСУРСЫ — СИНТЕЗ**Литература**

- В. Пелевин, «Generation П» — роман (доступно в Интернет-библиотеках)
- Л. Улицкая, «Казус Кукоцкого» — первые 3 главы

Кино

- Звягинцев, «Левиафан» (2014) — доступно с субтитрами на YouTube
- Звягинцев, «Нелюбовь» (2017) — продолжение темы бесправия
- Абуладзе, «Покаяние» (1987) — связь с Уроком 3

Музыка и современное искусство

- Pussy Riot — «Панк-молебен» (YouTube, 2012)
- Электронный журнал Colta.ru — современная российская культура

Поздравляем! Вы дошли до конца этой последовательности.

В сентябре мы вернёмся к этим вопросам через *khôlle* и хорошего лета!

и дискуссии. Хорошо поработали —