

## АННОТАЦИЯ

к тексту докторской диссертации Келсінбек Молдір Мұхиддинқызы «Культурные коды живописи Казахстана XXI века как отражение духовных ценностей нации», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по ОП 8D02195 – Искусствоведение

### **Актуальность темы исследования**

В настоящее время все большее значение приобретают научные исследования, в которых изобразительное искусство рассматривается не только с формально-стилистической точки зрения, но как выражение важнейших идей своего времени, его мировоззренческих оснований, как часть культуры меняющегося социума в эпоху глобализации.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что строительство Справедливого Казахстана, которое полностью отвечает чаяниям народа, связано с «обновление политической и общественной жизни, менталитета и культурного кода нации» [1]. Именно формирование новых моделей поведения и укоренение новых ценностей, по словам Президента Республики Казахстан, свидетельствуют о том, что в общественном сознании идут фундаментальных изменения.

Актуальность изучения отдельных вариантов культурных кодов, в частности, предметного кода в живописи обусловлена тем, что до сих пор нет обобщающего исследования по истории натюрмортного жанра, его специфике и символическим программам.

Актуальность исследования также обусловлена назревшей необходимостью изучения созданных в последние годы значимых, во многом уникальных живописных произведений Казахстана, сфокусированных одновременно на разработку национальных констант и отражения глобализационных тенденций современности.

В живописных произведениях молодых художников Казахстана проблематика культурной идентификации и этнического самосознания выходит на первый план. Это вызывает настоятельную потребность осмыслить механизмы репрезентации культурных кодов в отечественном искусстве.

**Объект исследования** – живописные произведения современных художников Казахстана из государственных и частных собраний

**Предметом исследования** стали культурные коды природного и вещного мира в современной живописи Казахстана.

**Целью исследования** является определение особенностей и динамики развития современной казахской живописи в процессе межкультурной коммуникации и обновления творческих методов через выявление системы национальных и универсальных культурных кодов и осмысление специфики их взаимодействия.

### **Задачи исследования:**

- Провести анализ научных подходов к изучению культурного кода в гуманитарных и социальных исследованиях, выявить основные его концепты,

которые станут фундаментом разработки теоретической модели для интерпретации культурного кода в живописи.

- Исследовать теоретический потенциал культурного кодирования в искусствоведении и визуальных исследованиях, выявить основные категории в иконологии, социальном искусствоведении, исследованиях национального искусства, соотносящиеся с понятием культурного кода.

- Исследовать предметный мир, запечатленный в живописных полотнах натюрмортного и пейзажного жанров с позиции сакрально-символического содержания вещного мира и в контексте проблематики самопознания, как ключ к идентификации.

- Выявить и исследовать наиболее значимые современные произведения, в которых переосмысливаются образы семьи и дома. На основе интерпретации главенствующих в современной живописи кодов дома и семьи выявить и охарактеризовать сущностные особенности этих кодов в аспекте сохранения и трансляции ценностно-смыслового содержания казахской культуры.

- Рассмотреть живопись Казахстана в контексте отношений между человеком и животным, выявить, как в художественных произведениях отражается переосмысление образа животного в современную эпоху постгуманизма, провести анализ и систематизировать зооморфные образы.

- Проанализировать культурный код как инструмент упорядочивания природного пространства, рассмотреть образный ряд казахского универсума, раскрыть особенности постижения природы в современной казахской живописи в контексте коллективных архетипических представлений и национального мировидения.

### **Степень изученности темы исследования**

В нашем исследовании культурного кода мы опираемся на фундаментальные разработки культурного кода в структурализме и семиотике советской научной школы, где код рассматривается в качестве вторичной семиотической системы, с помощью которой осуществляется передача информация Якобсон Р.Г. [2], Лотман Ю. М [3], Топоров В.П. [4], [5], Вяч. Вс. Иванов [6], А. Жолковский [7] для понимания сущности культурного кода в нашем исследовании мы используем методологический инструментарий лингвокультурологии, в которой данное понятие приобретает фиксированное значение.

В западном структурализме и постструктуралистской философии коды занимают одно из важных мест в культуре, так как они выстраивают отношения слов с миром вещей, а именно с продуктами культуры, в которые входят идеи и общезначимые установки мышления и мировосприятия М. Фуко [11], У.Эко [12]. Р.Барт [13] первым продвинул семиотику в другие области, применив ее для анализа визуального образа (кино, фотографии, моды, рекламы) в 1960-е годы, основываясь на аналогии с языком, применив, таким образом, методы лингвистики на нелингвистические объекты.

Исследование культуры жизнеобеспечения казахов также рассматривается Н. Алимбай, М. Муқановым и Х. Аргынбаев как неразрывное единство явлений материальной, духовной и соционормативной сфер

культуры, которые направлены на непосредственное поддержание жизнедеятельности ее носителей, проживающих в конкретных природных условиях Н. Алимбай [28], [29], [30].

Были использованы междисциплинарные исследования Н. Алимбая в раскрытии этносоциологических вопросов, связанных с кочевой культурой казахского народа. Рассмотрена работа автора под названием «Традиционное казахское село в трудах российских учёных (конец XIX – начало XX века)» [31].

Примером современных отечественных гуманитарных исследований культурного кода стал сборник «Культурный код в интермедиаальном пространстве» под редакцией Алтыбаевой С. М.

Отдельные вопросы культурного кодирования в фольклоре, мифологии, современной казахстанской литературной практике освещаются в трудах С.А.Каскабасова, Б. Азибаевой, Аслана Жаксылыкова, Е.Турсынова, С.Кондыбая, З.Ахметжановой, А.Кодар, К.Матыжанов и других.

Проблематику культурного кода в аспекте традиционной культуры затрагивали такие казахские исследователи, как С.Акатаев, К.Нурланова, А.Досымбаева [33] и другие.

Значимыми стали работы отечественных культурологов, анализирующих символические смыслы национальной культуры Ж. Шайгозовой и А. Наурызбаевой [34], [35].

#### **Методологические основы исследования**

Визуальные исследования (Visual Studies) отталкиваются от визуальности как явления, но включает в себя широкий спектр исторических, философских, антропологических и социологических дисциплин. Одной из наиболее дискуссионных проблем современных визуальных исследований (Visual Studies) является вопрос об образе как способе познания мира. Проблемы культурного кода в рамках визуальных исследований находят свое обоснование в работах Т. Митчелла [39], Н. Мирзоева [40], Ж. Диди-Юбермана [41], Дж. Элкинса [42], Х. Бельтинга [43].

Исследования национального кода плодотворно ведутся в искусствоведении Казахстана. В статьях и трудах Ергалиевой Р.А. [44], [45], Труспековой ХХ. [46], [47], [48] Батуриной О.В. [49], Юсуповой А.К. [50], Кобжановой С.Ж. [51], Шариповой Д.С. [52], [53], [54] посвященных живописи Казахстана, неоднократно затрагивалась эта проблема. Главное внимание авторов сосредоточено на пространственных и временных кодах кочевнической цивилизации. Постигание национального в искусстве, осмысленное в казахской искусствоведческой школе, стало основой дальнейшей разработки феномена культурного кода в нашей диссертационной работе.

#### **Методы исследования**

Методология исследования обусловлена его междисциплинарным характером и подразумевает, помимо основного искусствоведческого анализа, обращение к смежным наукам (лингвокультурологии, социологии, визуальным исследованиям). Искусствоведческий подход к изучению

исследуемого материала представляет собой формально-стилистический анализ, дополненный сравнительным, типологическим, иконологическим анализом и методологией социального искусствознания, которые позволили выявить характерные особенности избранных работ, общие и различные моменты в творчестве отечественных художников, раскрыть ключевые приемы кодирования в живописи, интерпретировать смысл произведений и систематизировать их, изучив социокультурный контекст, на фоне которого происходит трансляция культурных кодов в изобразительном искусстве

Структурно-семиотический подход, при котором изображение рассматривается как текст, дал возможность выяснить, для чего нужен каждый из элементов кода и как они связаны между собой внутри этого текста, т.е. определить внутреннюю структуру и глубинные смыслы системы образов. В исследовании мы опирались на разработки, связанные с двойственной природой (утилитарной, физической и символической) предметов традиционной культуры и природного ландшафта, постулирующих их высокий «семиотический статус».

В статье мы также использовали методологический инструментарий лингвокультурологии. В частности, мы опирались на определение культурного кода как вторичной семиотической системы и выделенные исследователями этой области базовые культурные коды.

Проведение анализа в рамках визуальных исследований позволило объяснить актуализацию образов, неразрывно связанных с культурными кодами, по-новому интерпретировать образную программу современных живописных работ, определяющую своеобразие национальной культуры.

Тесная взаимосвязь национальных кодов и культурной памяти, которая всесторонне раскрывается теоретиками *memory studies*, привела к использованию методологических подходов этого направления для описания репрезентации прошлого в современных живописных произведениях и выявления механизмов преемственности традиций в живописной школе Казахстана.

### **Научная новизна работы**

1) Научная новизна работы заключается в раскрытии содержания культурного кода, его концептуализации в разных областях гуманитарной мысли для использования этого понятия в качестве теоретической модели интерпретации произведений изобразительного искусства и введения искусствоведения Казахстана в междисциплинарный научный контекст

2) В диссертационном исследовании впервые проанализированы генезис и развитие теоретических идей, связанных с культурным кодом в мировом и отечественном искусствоведении и визуальных исследованиях в аспекте их неразрывной связи с мировоззрением, характеризующем эпоху, с разработкой теории образа и воплощения национальной идентичности.

3) Новизна работы связана с тем, что впервые проанализированы и определены особенности и значимость натюрморта в национальной живописной школе, выявлена главенствующая роль предмета в живописных произведениях современного Казахстана,

4) В диссертационной работе впервые проанализирована динамика репрезентации семьи и дома в живописи Казахстана в переходные периоды, связанные с масштабными переменами в социальной жизни, раскрыто, как трансформация символических ценностей и идеалов непосредственно отразилась в понимании роли семьи, актуализации мотивов родства, брака, родительства в произведениях молодых мастеров казахской визуальной культуры.

5) Новизна работы определяется тем, что были выявлены и проанализированы произведения современной отечественной живописи, авторы которых трансформировали анималистический жанр в контексте экологического сознания и определили новые пути применения зооморфного кода, идей взаимосвязи животного и человеческого существования.

6) В работе в новом ракурсе природного культурного кода рассмотрено творчество ведущих отечественных мастеров пейзажа и жанровой живописи, определены мифопоэтические художественные элементы национальной картины мира, воплощенные в образах современных художников.

#### **Основные положения, выносимые на защиту**

1) В гуманитарном знании и социальных науках XX-XXI веков подчеркивается особенность культуры репрезентировать систему общественных, сакральных, этнических, этических, аксиологических кодов, в которой главенствует социально-политический акцент, позволяющий каждому народу сохранять культурное своеобразие и определять национальную идентификацию.

2) Понятие культурного кода расширяет границы искусствоведения, позволяя перейти к визуальным исследованиям и реконструировать через художественную образность особенности каждой исторической эпохи, а также выявить национальные идеи, получившие преломление в отечественной живописи.

3) Пристальное внимание современных живописцев к миру вещей вызвано стремлением раскрыть национальный менталитет и духовные практики своего народа. Обращение к образам традиционного быта и сакральному предметному коду связано с репрезентацией инобытия, трансляцией мифологических универсалий и исторической памяти.

4) Культурные коды семьи и дома транслируют традиционные ценности и становятся способом обретения духовного равновесия в условиях глобализации и масштабных изменений в социуме. Художники обращаются к этим образам в поисках идейной и этической опоры для решения злободневных вопросов современности.

5) Значимой тенденцией современной казахской живописи является использование широкого спектра устойчивых мотивов казахского универсума, связанных с воплощением природного кода в изобразительном искусстве, когда природные объекты, освобождаясь от физической природы становятся знаками базовых представлений об окружающей среде.

6) В эпоху постгуманизма, когда возникла острая необходимость изменить утилитарное отношение к природе, одной из главных тенденций

динамики изобразительного искусства Казахстана стало бурное развитие анималистического жанра, использование зооморфного кода для выявления современной социально-духовной, экзистенциальной и экологической проблематики.

### **Теоретическое и практическое значение исследования**

Данная работа содержит ряд ценных наблюдений и выводов. Теоретическая значимость исследования состоит в междисциплинарном рассмотрении современной живописи Казахстана. Теоретические выводы и материалы докторской диссертации могут быть использованы для дальнейших исследований в области истории современного изобразительного искусства, теории и методологии искусства.

Практическая значимость исследования заключается в том, что собранные и проанализированные в работе материалы могут быть использованы при составлении учебных программ и лекционных курсов по истории и теории современного искусства Казахстана и специальных курсов по визуальным исследованиям.

### **Апробация и публикация исследования**

Диссертация «Культурные коды живописи Казахстана XXI века как отражение духовных ценностей нации» была обсуждена на расширенном заседании кафедры «История и теория изобразительного искусства» Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова и рекомендована к публичной защите.

Результаты исследования и выводы научной работы нашли отражение в 4 научных статьях. Из них на базе международных научных журналов с ненулевым импакт-фактором – 1 статья, в специальных изданиях, установленных комитетом по контролю качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан – 3 научных статей.

### **Структура работы**

Диссертационная работа состоит из введения, трёх разделов (каждый из которых включает по два подраздела), заключения, списка использованной литературы и приложений. Первый раздел — «Теоретические основы и методологические аспекты исследования культурного кода» — включает следующие подразделы: «Исследование культурного кода в гуманитарных науках», «Изучение культурного кода в истории и теории изобразительного искусства и визуальных исследованиях». Второй раздел — «Предметный код в живописи Казахстана XXI века» — состоит из следующих подразделов: «Феномен предмета в казахстанском натюрморте и пейзаже», «Репрезентация семьи и дома как национальных культурных кодов в современной казахской живописи». Третий раздел — «Актуализация природных и зооморфных кодов в казахской живописи современного Казахстана» — включает подразделы: «Символическое содержание природных кодов в казахской живописи», «Зооморфный код в казахской живописи современного Казахстана». В завершение представлены заключение, список использованных источников и приложения.