А.Д. Новикова, Н.С. Мастихин

ЧТО ТАКОЕ ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ?

Разочарование в структуралистской модели привело к появлению другого вектора исследований — повороту к человеку, к сознанию индивидуальности, личности, пониманию человека как мыслительного пространства; что называется антропологическим поворотом. Что такое поворот? Поворот — всеобъемлющий пересмотр принципиальных оснований исследования.

Одним из ряда связанных с антропологическим поворотов стал иконический или визуальный поворот. Образы и различные визуальные источники стали вездесущими – развитие фото- и киноиндустрии в конечном счете привело к переменам в понимании функций и статуса образов. Образ – одновременно отображает и воспроизводит «семантические ресурсы», сформированные в иных средах, например, в языковой коммуникации или телесных практиках разнообразных общественных ритуалов. Таким образом, визуальный поворот - это пересмотр роли визуальных источников. Он не предлагает новых методов, но меняет отношение к образам.

Точку отсчета визуального поворота начинают с 1977 г. и книги Х.Фостера «Видение и визуальность». В результате произошло переосмысление реальности в виде образов (публичного, частного, личного, их функционирования, как образы влияли на поведенческие, общественные и политические практики). Визуальное пространство и образы сильнее воздействуют на чувства и эмоции человека, чем пространство текстуальное. Таким образом, визуальный поворот стал поворотом против монополии текстов. Теперь большее внимание исследователей уделяется не рациональным приемам обобщения информации, а к методом познания через анализ чувственного восприятия. Наиболее хорошо об этом написано в статье Людмилы Мазур и в статье Инишева в Логосе.

Так рождается направление “визуальная антропология”, которая в российской науке стала общим полем историков, культурологов, филологов, социологов… На слайде вы можете увидеть определение из “Библии для историков” - книжки “теория и методология исторической науки”. Там нет термина визуальный поворот, но есть визуальная антропология.

Важно отделять иконографию от искусствоведческого анализа. Иконография изучает не традиционные материалы художественных произведений, школы и направления в искусстве, а их функционирование в человеческих мирах. То есть появляется антропологическое - человеческое измерение образов. Для этого важным этапом работы с визуальными источниками является их прочтение, способы смотрения, то есть анализ эмоций, процессов их стереотипизации, воздействие образов на человека и т.п. Другим важным отличием от традиционного искусствоведения – отход от использования дихотомий “профанного” и “сакрального”.

**Проявления визуального поворота**:

1) в понятийном аппарате исследователей: появление терминов «образ», «облик», «картина», «ландшафт». На слайде представлены различные понимания слова “образ”. Что бы вы посчитали наиболее подходящим?

Образ - в истории рассматривается как отражение результатов чувственного восприятия чего-либо с опорой на исторические источники и как результат обобщения эмпирического материала, достигнутый через использование логических (типология, моделирование, структурирование) и эстетических приемов анализа.

2) Другим проявлением визуального поворота стало использование источников, которые доселе считались “неисторическими”.

ИСТОРИОГРАФИЯ

В России визуальный поворот несильно повлиял на исследователей. Это пока еще малоразработанная проблематика. Традиционно эта область историографии называется “визуальной антропологией”, независимо от того, создал ли работу историк, социолог или культуролог.

Наибольшее количество работ создано искусствоведами,культурологами, специализирующихся на кинематографе и историками-медиевистами. История XVIII-XIX вв. практически не затронута. На слайде представлено два ярких примера: Книга «Три апокалипсиса Средневековья: Конец Света. Иероним Босх. Иван Грозный» о прочтении репрезентации Апокалипсиса; а также культурологическое исследование визуализации смерти в кинематографе.

Большой вклад исследователей РГГУ, где был открыт Учебно-научный Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени.

ВЫВОДЫ

Итак, анализ историографии продемонстрировал, во-первых, что наш НУГ очень актуальный, поскольку исследований еще мало, про историю цвета нет вообще ничего. Во-вторых, в исторической науке даже те, кто называют себя последователями визуального поворота не использует всех его возможностей. Например, обычно используются методы семиотического анализа, просто вместо текстов, читаются изображения.

Очень любопытно, что мы с Никитой выбрали похожие по проблематике работы о визуальной интерпретации имперских и нациостроительных практик.

**Е.А. Вишленкова**

Как было сказано ранее, исследователи, позиционирующие себя представителями иконического поворота, мало затрагивали период империи (XVIII-XIX вв.). Исследователи новисты, как правило, работают с письменными источниками. Но работа Елены Анатольевны Вишленковой показывает, что Российская империя не только письменная культура.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Вишленкова изучает историю империи, а точнее историю конструирования национальной идентичности, но сквозь призму визуальности. Так, предметом научной работы стала имперская культура и визуальная репрезентация “русскости” в ней. Автор изучает гравюры, исходя из позиции, что язык графических источников обусловлен особенностями воспроизводства и потребления образов культуры. Чтобы порождать реальность и формировать идентичности, любая абстракция (“империя”, “нация”, “народность”) должна стать видимой. На протяжении монографии раскрывается сюжет, как национальный проект российских интеллектуалов и власти посредством художественных практик осуществлял культурное манипулирование, в результате чего создавалась иконическая форма “русскости”, которая задала направление групповой идентификации.

Вишленкова исходит из тезиса, что визуальные источники можно читать так же, как и письменные, поэтому алгоритм изучения гравюр основывался на семиотических методах, т.е. на прочтении знаков. Недаром Вишленкова выбрала именно вторую половину XVIII – первую треть XIX вв., поскольку эту эпоху можно назвать переломным временем.

XVIII назван зрелищной эпохой. Большое влияние на интеллектуалов этого времени имели идеи рационализации, эволюции и прогресса. В просвещенческий век народы воспринимались не как нации, а всего лишь как объекты классификации, наряду с растениями или минералами. Причем народ не понимался как источник суверенитета, поскольку им был монарх. В XVIII веке иностранцы часто приезжали в Россию для изучения “диковинной” страны, что повлекло за собой появление многочисленных описаний “обитающих в Российском государстве народов…», где можно найти и изображения. Так, в 1776 году И. Г. Георги издал альбом с гравюрами, где мы найдем любую народность, помимо “русского”. Как заметила Вишленкова, «Георги не искал в России русского народа. “Россианами” он назвал тех жителей империи, кто еще не был распределен по прочим группам» Так “русский” не воспринимался как национальность, а как подданный Российской империи.

Перелом, отделивший эпоху наций от эпохи Просвещения, в России произошел во время наполеоновских войн. Очевидно, что нация была эффективным средством мобилизации и модернизации, поэтому национальные элиты поняли: французской нации надо противопоставить свою собственную. Так, в начале XIX века в текстах, изображениях и описаниях гравюр появился “Руской народ”, который противопоставлялся французам. Помимо этого, интеллектуалы стремились опровергнуть стереотип о “дикой русскости”, и показать Россию не только империей, но и нацией.

Кто должен был воплотить образ “русского”? Основываясь на европейских идеях о физиогномике, нужно было изобразить внутренний мир “русского” через визуальные образы. И такой “иконой” стал крестьянин, который на лубках, карикатурах и даже академических картинах чисто одет, что значит добр душой, изображен всегда с коллективом, что демонстрирует русская общность.

Мне показалось, что в книге присутствует очень важная идея: Не всякий может читать, но всякий может смотреть. «Способность грамотных и неграмотных зрителей видеть в графическом образе не единичного человека, а группу людей, идентифицировать ее в качестве “русской”, соотносить себя с ней формировалась годами» - вот основной посыл книги.

**Ричард Уортман**

В своем исследовании «Visual Texts, Ceremonial Texts, Texts of Exploration» Ричард Уортман исследовал «Описания коронаций» – документ, представляющий в подробных деталях коронации дома Романовых. Начиная с Петра I и вплоть до Николая II, тексты представляли из себя детальные описания мундиров, гостей, коронационный процессий, протекающих в Москве. Автор использует множественные литогравюры текста, сочетающиеся с их описаниями. Так, в сочетании черно-белых изображений моментов коронации монархов в XVIII веке с текстом мы можем судить о том, какие цвета использовали различные социальные слои в торжественной обстановке: желтый для представителей духовенства, синий – для представителей дворянства, а красный и чёрный использовались при описании прочих слоёв населения.

В XIX веке с появлением с появлением цветных изображений Уортман описывает торжественные изображения символов королевской власти (скипетр и держава, трон монарха). Изображение само по себе становилось частью официальной идеологии – художники на протяжении веков изображали момент коронации с акцентом на личность монарха в XVIII веке, а в XIX – на саму процессию. Акцент смешался с индивидуального на сам институт монаршей власти, что можно увидеть в заголовках газетных статей, которые также использует автор.

По итогу «Описания коронаций» позволили рассмотреть формирование Российской империи со стороны визуального поворота, акцентируя внимание на одежды, позы и ракурсу изображений. Созданные для распространения среди дворов монархов по всей Европе, «Описания» позволяют увидеть выстраивание власти через конструирование торжеств и способов их передачи.

Небольшой список литературы и полезных находок:

**О визуальном повороте в целом:**

1) Мазур Л.М. «Визуальный поворот» в исторической науке на рубеже XX–XXI вв.: в поисках новых методов исследования // Диалог со временем. 2014. Вып. 46. С. 95-108. <https://roii.ru/r/1/46.10>

2) Инишев И.Н. «Иконический поворот» в теориях культуры и общества // Логос. 2012. Т. 85. № 1. С. 184-211. <http://publications.hse.ru/articles/63041837>

3) Рождественская Е.Ю. Визуальный поворот: анализ и интерпретация изображений // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность / Под общ. ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, В.Л. Круткина (2007): <http://publications.hse.ru/chapters/92867595>

4) Зенкова А.Ю. Визуальные исследования как интегральная область социально-гуманитарного знания // Антиномии: Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН). Екатеринбург, 2005. Вып. 5. С. 184-193. <http://www.ifp.uran.ru/ezh/ed/ed_983.html>

**Исследования, практика применения**

1. Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2011.

2. Wortman R. Visual Texts, Ceremonial Texts, Texts of Exploration: Collected Articles on the Representation of Russian Monarchy. Boston, 2014.

3. Антонов Д.И, Майзульс М.Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа. М., 2011.

4. Вульф К. Homo pictor или возникновение человека из воображения // Вестник Самарской Гуманитарной академии. Серия "Философия. Филология." 2008. №1 (3). С.121-136.

5. Бойцова О. Ю. Любительские фото: визуальная культура повседневности. СПб., 2013.

6. Ярскя-Смирнова Е.Р. , Романов П.В.(ред.) Визуальная антропология. Режимы видимости при социализме; Городские карты памяти; Настройка оптики. М., 2009.

7. Косякова В. А. Три Апокалипсиса Средневековья». М., 2016.

**Интересные и полезные “находки”:**

РГГУ Учебно-научный Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени <https://www.rsuh.ru/education/culture/center-for-visual-studies-of-the-middle-ages-and-modern-times/>

<https://www.rsuh.ru/science/nauchnye-podrazdeleniya/uchebno-nauchnyy-tsentr-vizualnykh-issledovaniy-srednevekovya-i-novogo-vremeni-/>