На правах рукописи

Куимова Владислава Михайловна

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ЕВРОПЕЙСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ XX ВЕКА

24.00.01 – теория и история культуры

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата культурологии

Ярославль
2021

Работа выполнена на кафедре культурологии
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского»

Научный руководитель:	Заслуженный деятель науки РФ, доктор искусствоведения, профессор **Злотникова Татьяна Семеновна**
Официальные оппоненты:	**Бурлина Елена Яковлевна,** доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и культурологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» **Глазкова Татьяна Вацлавовна,** кандидат культурологии, доцент, генеральный директор ООО «Издательство «Согласие»
Ведущая организация:	ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет»

Защита диссертации состоится 24 сентября 2021 г. в 13 часов на заседании диссертационного совета Д.212.307.04 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по адресу: г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, ауд. 307.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 и на сайте - http://yspu.org/

Отзывы на автореферат присылать по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1. Диссертационный совет Д 212.307.04.

Автореферат разослан «___» июля 2021 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор культурологии Д.Ю. Густякова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования Междисциплинарный подход в изучении культурного феномена творческой личности и в силу научной традиции, и – особенно – в силу современных научных тенденций подразумевает многоаспектное осмысление данного феномена. Это связано с существованием автора-творца сразу в нескольких плоскостях – философской, эстетической, социально-психологической, культурной, бытийно-повседневной. Психоаналитический дискурс представляет собой продуктивную научную деятельность по изучению личности, поскольку опирается на понимание психоэмоциональных особенностей творца и влияния на творческую деятельность.

Актуальность исследования обусловлена, во-первых, необходимостью взаимной корреляции значимых научных традиций XX века, поскольку в исследовании осуществляется психоаналитический дискурс творческой личности, а также устанавливается архетипичность социокультурных проявлений ментального образа и специфика гендерной идентичности. Во-вторых, актуальность связана с необходимостью доказать культурологическую значимость психоаналитической теории как одной из доминант междисциплинарных исследований, влияющей на другие науки и повседневность, особенно в сфере гуманитарного знания.

Актуальность настоящего исследования подтверждена неоспоримостью того факта, что культура XX, а также гуманитарные науки XX и начала XXI веков развивались под влиянием идей З. Фрейда и, впоследствии, сформированной им и его последователями концепции психоанализа. Сложно представить иную медицинскую теорию, которая имела бы настолько явственную гуманитарную ориентацию, нежели психоанализ, а также востребованность за пределами научного мира. Поэтому, в-четвертых, актуальность исследования объясняется потребностью в обращении к психоаналитическому дискурсу как основанию изучения творческой личности. Идея экстраполяции проблематики одной сферы деятельности в другую основана на междисциплинарном подходе, столь актуальном в современной научной среде.

Проблема исследования состоит в экстраполяции психоаналитических концепций в культурологическую проблематику, а именно – в изучение творческой личности и деятельности выдающихся творцов, работавших в различных сферах художественной культуры.

Объектом исследования является архетипически детерминированный дискурс творчества выдающихся представителей европейской и российской культуры XX века.

Предметом исследования является культурный опыт выдающихся представителей европейской (Г. Гессе и С. де Бовуар) и советской/российской (Р. Быков и К. Муратова) творческой элиты как в художественно-эстетическом, так и в социально-психологическом планах.

Целью исследования является формирование психоаналитического дискурса изучения творческой личности, рассматриваемой на основе представлений об архетипе как о культурном универсуме.

Цель исследования предполагает решение следующих **задач**:

1. Сформировать теоретико-методологические основания исследования, выявив культурно-исторические традиции изучения художественного творчества, осмысляемого в философском и социально-психологическом контекстах, с акцентом на гендерную специфику; на указанных основаниях осуществить дискурс художественного творчества, в формировании которого ключевую роль играет архетип как универсальный концепт.

2. Выявить европейскую интеллектуальную традицию, созданную писателями-философами Г. Гессе и С. де Бовуар, и включающую в себя актуализацию архетипической проблематики в творческом процессе.

3. Обосновать приоритет социокультурных и социально-психологических авторских интенций в отечественном кинематографе, представленном режиссерами Р. Быковым и К. Муратовой, в разрешении проблематики личностного бытия.

Хронологические рамки исследования охватывают XX век, что обусловлено наступлением эпохи сначала формирования представлений о психоанализе, затем утверждения психоаналитической проблематики как одного из оснований изучения художественного творчества. При этом XX век не является гомогенным культурно-историческим периодом. Так, для западных образцов изучаемый период длился с 1904 г. до 1943 г. (Г. Гессе, первое произведение – «Петер Каменцинд», последнее произведение – «Игра в бисер»), следующий период – с 1943 г. по 1970 г. (С. де Бовуар, от романа «Гостья» до трактата «Старость», при этом воспоминания, представленные в автобиографических работах «Воспоминания благовоспитанной девицы» и «Зрелость», охватывают и более ранние периоды, непосредственно затрагивающие жизнь автора). В отечественной культуре мы обращаемся к культуре второй половины XX века, что определено политическими и социально-нравственными реалиями Советского Союза. Анализируемые в рамках диссертационного исследования фильмы режиссера Р. Быкова были выпущены в 1967 г. (к/ф «Айболит-66»), 1970 г. (к/ф «Внимание, черепаха!»), 1983 г. (к/ф «Чучело»). В качестве актера театра Быков начинает карьеру в 1951 г., как актер кино – в 1954 г. Последний фильм с его участием выходит в 1997 г. В рукописи учтено, что 12 фильмов, в создании которых Р. Быков принимает участие в качестве режиссера, выходят в СССР в период с 1959 г. по 1990 г. (первая работа – киноспектакль «Встает утро», последняя работа – короткометражный фильм «Я сюда больше никогда не вернусь»). Исследуемые работы К. Муратовой выходят в 1989 г. (к/ф «Астенический синдром»), 1997 г. (к/ф «Три истории), 2001 (к/ф «Второстепенные люди»). Учитывается, что в целом творческая деятельность этого режиссера длится с 1961 по 2012 гг. (первый полнометражный фильм – «У крутого яра»,

совместно с режиссером А. Муратовым, последний фильм – «Вечное возвращение»). Как советский и российский режиссер К. Муратова создала 20 картин.

Территориальные границы исследования определяются спецификой распространения идей психоанализа в Европе и возможностью их сопоставления с позиции гендерной специфики. Германия и Франция являются литературоцентричными странами, поэтому, несмотря на очевидное впоследствии присутствие психоаналитического дискурса в европейском кинематографе, в исследовании мы обращаемся к раннему периоду осмысления идей психоанализа, что происходило, прежде всего, в сфере литературы. В аспекте отечественной культуры психоаналитический дискурс присутствовал в творчестве выбранных нами режиссеров имплицитно, для изучения творческой продукции применение его значимо, но мало актуализировано.

Материалом для исследования послужили художественные тексты Г. Гессе: «Петер Каменцинд» 1904 г., «Гертруда» 1910 г., «Росхальде» 1912 г., «Демиан» 1913 г., «Степной волк», 1927 г. Материалом стали художественные тексты С. де Бовуар: «Все люди смертны» 1946 г., «Мандарины» 1954 г., «Прелестные картинки» 1966 г.,«Недоразумение в Москве» 1967 г., «Сломленная» 1967 г., а также философский труд «Второй пол» 1949 г. Материал исследования составили фильмы Р. Быкова «Айболит-66» 1967 г., «Внимание, черепаха!» 1970 г., «Чучело» 1984 г. и фильмы К. Муратовой «Астенический синдром» 1989 г., «Три истории» 1993 г., «Второстепенные люди» 2001 г..

Источники исследования. Анализируемый в настоящем исследований корпус художественных текстов – литературных и кинематографических, а также философских трудов – позволяет формировать исследовательскую парадигму, необходимую для реализации психоаналитического дискурса художественного творчества. Произведения, к которым мы обращаемся в данной рукописи, позволяют актуализировать методологические основы изучения творческой личности и отражают различные личные и творческие интенции выбранных авторов. Источниками послужили эго-документы, к которым относятся мемуарная и автобиографическая литература, записи интервью. Сюда относятся письма и мемуары Г. Гессе, в том числе рассказ «Краткое жизнеописание» 1924 г., повесть «Курортник» 1925 г., сборник эссе Г. Гессе, выпущенный в СССР в 1987 г. под названием «Письма по кругу»; письма и мемуары С. де Бовуар: переписка писательницы с Нельсоном Олгреном в период с 1947 по 1964 гг., вышедшая в России сборником «Трансатлантический роман» в 2003 г., автобиографическая повесть «Очень легкая смерть» 1964 г., мемуары «Воспоминания благовоспитанной девицы», 1958 г., и «Зрелость» 1960 г., опубликованные в России соответственно в 2004 г. и 2018 г.

К числу источников исследования относятся дневники, письма и воспоминания Р. Быкова, опубликованные его вдовой Е.В. Санаевой в сборниках «Я побит — начну сначала!» 2010 г. и «Давай-давай, сыночки!» 2019 г. Единственными эго-документами в изучении К. Муратовой стали интервью режис-

сера различным СМИ. Выбор личностей, чьи произведения послужили источниками исследования, оправдан смыслами их творчества, которые опираются на психоаналитические концепции, что носит парадоксальный характер для страны и эпохи. Режиссеры Р. Быков и К. Муратова работали в период с 60-х годов вплоть до начала XXI века. Рассматриваемые нами фильмы Муратовой относятся к постсоветскому периоду. Таким образом, нами был выбран максимально репрезентативный вид искусства и временной период в западной культуре, и максимально парадоксальный в контексте отечественной культуры.

Теоретико-методологическая основа исследования.

Междисциплинарный характер работы детерминирует выбор методологической базы работы, который включает в себя совокупность культурологического, культурфилософского, социокультурного, эстетического и психоаналитического подходов. Значимыми для изучения личности творца и создаваемой им художественно-образной системы герменевтический, культурно-исторический и экзистенциальный подход.

Рассматривая творчество как философскую категорию мы обращаемся к концепциям, сформулированным в различные исторические периоды, – Аристотеля, Р. Барта, А. Бергсона, О. Вейнингера, Д. Вико, Х.Г. Гадамера, Г. Гегеля, И. Канта, Ф. Ницше, Платона, Ж.Ж. Руссо, М. Хайдеггера, Ф. Шеллинга, а также отечественных исследователей – Н.А. Бердяева, М.С. Кагана, Л.Н. Столовича.

В качестве работ, раскрывающих теоретико-методологическую специфику психоаналитического дискурса, востребованы, прежде всего, работы родоначальника психоанализа З. Фрейда, его последователей — основоположника аналитической психологии и теории архетипов К.Г. Юнга, создателя системы индивидуальной психологи А. Адлера, автора метода экзистенциального анализа В. Франкла, одной из ключевых фигур неофрейдизма как совокупности представлений о негативных проявлениях личности К. Хорни, автора работ по социальной психологии Э. Фромма. Исследования данных ученых полагаем ключевыми при анализе структуры личности и ее поведения, являясь фундаментальными в данной области научного знания.

При осуществлении междисциплинарного изучения художественного творчества важным теоретико-методологическим основанием являются исследования, которые посвящены непосредственно творческой личности. В случае анализа деятельности Г. Гессе и С. де Бовуар мы имеем в виду как отечественных исследователей, так и зарубежных. Используемые нами материалы, касающиеся личности Р.А. Быкова, не носят научного характера, так как исследования, посвященные режиссеру, сконцентрированы вокруг социальной проблематики. Творчеству К. Г. Муратовой посвящены две монографии. Отметим особо: специфика такого вида искусства как кинематограф, к которому мы обращаемся при изучении творчества названных режиссеров, методологически це-

лостно в теоретико-культурной парадигме реализована в работах отечественных исследователей О.В. Аронсона, К.Э. Разлогова, Н.А. Хренова, М.Б. Ямпольского.

Степень научной разработанности проблемы. В соответствии с содержанием исследования и спецификой изучения темы, востребовавшей широкий историко-культурный контекст, были выявлены исследования следующей направленности:

- Научная литература, раскрывающая специфику философского осмысления творчества, – Аристотель, Р. Барт, А. Бергсон, Н.А. Бердяев, О. Вейнингер, Д. Вико, Х.Г. Гадамер, Г. Гегель, Т.С. Злотникова, М.С. Каган, И. Кант, Ф. Ницше, Платон, Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Столович, И. Фихте, Ф. Шеллинг.

Были востребованы исследования, касающиеся непосредственно психоаналитического дискурса и психологии, – А. Адлер, Э. Берн, В. Франкл, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, К. Юнг.

- Научная и философско-эссеистическая литература, разворачивающая представления о философском модусе личностного бытия в экзистенциальной парадигме (применительно к культуре XX в.) – С. де Бовуар, А. Камю, М. Мамардашвили, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, М. Хайдеггер.

- Исследования, посвящённые личностям анализируемых нами творцов. В отечественной науке XX века базовыми при изучении личности и творчества Г. Гессе являются работы следующих авторов: С.С. Аверинцева, А.Г. Березиной, Д.В. Затонского, Р.Г. Каралашвили, В.Д. Седельника. Среди западных исследователей необходимо отметить работы Х. Балля, Х. Броха, Т. Зиолковски, М. Дарендорфа, Й. Милёк, О. Сейдлин, Ж. И М. Сенэс. При этом ключевыми для понимания личности автора становятся автобиографические материалы Г. Гессе.

Нами востребованы следующие исследования, посвящённые личности и творчеству С. Де Бовуар: в западной традиции это труды П. Бродена, Д. Бэйра, М. Декуба, А.К. Жаккара, Т. Кефе, К. Франи; в России творчество де Бовуар остаётся малоизученным, хотя после выхода статьи С. де Бовуар в России в 1976 году («Не о мифах — о жизни») появляется первая работа, посвящённая её творчеству, Е.М. Евниной. Позднее этой темой занимаются Л.А. Зонина, Н.И. Полторацкая.

- Группа публикаций исследовательского и художественно-критического планов, где осмыслялась проблематика советского и (реже) постсоветского кинематографа, включает в себя работы по теории кино и актуальной проблематике кинопроцесса (О.В. Аронсон, К.Э. Разлогов, Н.А. Хренов, М.Б. Ямпольский). При изучении личности и творчества Р. Быкова мы обращались непосредственно к эго-документам и воспоминаниям коллег. Данные материалы не носят научно-исследовательского характера, но позволяют говорить об эмпирической разработанности проблемы – интервью Р. Быкова для программы телеканала НТВ «Родом из детства», дневники, опубликованные под

названием «Я побит – начну с начала!», тексты о театре и кино, письма коллегам и воспоминания о работы, вышедший в сборнике «Давай-давай, сыночки!», документальные фильмы «Неистовый Ролан» [2] и «Я вас, дураков, не брошу», – поскольку современные исследователи обращаются к личности исключительно в контексте социокультурных проблем образования и восприятию детского кино. Имеются и учтены в нашей работе исследования, посвященные творчеству К. Муратовой, – «Кира Муратова: Искусство кино» З.К. Абдуллаевой и «Муратова. Опыт киноантропологии» М. Б. Ямпольского.

Научная гипотеза исследования основана на предположении, что применение междисциплинарной методологии для изучения культурного опыта в сфере художественного творчества приобретает для культурологического знания первостепенное значение. Это, в частности, обусловлено акцентом на психоаналитических подходах в ситуации двойной оптики – по отношению к творцу в его интегративных проявлениях и его произведению, являясь продуктивной научной базой для изучения личности и творчества многих авторов XX века, независимо от национальной принадлежности и сферы художественной деятельности. В итоге может идти речь об обогащении культурологического знания о творческой личности.

Научная новизна исследования связана с корпусом эмпирического материала, выявленного и введенного в научный обиход контекстуально, с учетом особенностей эпох, национально-ментальной специфики и сфер художественной культуры, в которых работали писатели – немецкий и французская, кинорежиссеры – советские/российские.

Новизной отличается не только отобранный для изучения корпус эмпирического материала, но интерпретация персонального творческого опыта в его архетипических смыслах и в социально-нравственной и социокультурной специфике, отразившей особенности национальных культур и социально-политических реалий. Новым является то, что в исследовании применяется единый психоаналитический дискурс к разным – в национальном, гендерном и творческом аспектах – персонам, реализующим себя в различных сферах художественного творчества. Новизна состоит и в выявлении типологии и принципов архетипически детерминированного дискурса.

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации концептов психоаналитического дискурса художественного творчества (в частности, широкое развертывание архетипической проблематики), которые могут быть востребованы применительно к иному эмпирическому материалу. В исследовании представлена экстраполяция систематизированных философско-психологических понятий в сферу изучения определенных и весьма разнообразных творческих личностей, осуществлен особо сложный и редко применяемый психоаналитический дискурс, актуализированный как по отношению к творцам, так и к персонажам их произведений.

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные положения работы могут быть востребованы в учебном процессе различных гуманитарных факультетов и специальностей, где внимание уделяется личностному модусу деятельности, ментальным проявлениям экзистенции, архетипическим характеристикам современной культуры. Материалы исследования могут быть положены в основу как лекционных курсов, так и практических занятий, посвящаемых анализу деятельности творческой личности бакалаврами и магистрантами – культурологами, педагогами, психологами, искусствоведами, филологами.

Личный вклад автора рукописи заключается в следующем:

1) Уточнено смысловое поле представлений о психоаналитическом дискурсе, систематизированы концепций крупнейших исследователей – психологов и философов – применительно к проблематике творческого процесса.
2) Апробировано в ходе эмпирического анализа личностных интенций и творческой деятельности выдающихся представителей литературы (Германия, Франция) и кинематографа (СССР/Россия) применение психоаналитического дискурсивного метода к культурологическому анализу названных личностей.
3) Проведено системное, основанное на выявленных лично автором закономерностях проявления архетипичности, исследование многообразных философских концепций творчества в соответствии с научными традициями нескольких эпох и дихотомией «мужское – женское», на основании чего представлена магистральная линия осмысления процесса человеческой деятельности — от творчества как осознания высшего проявления человека к творчеству как безответственности автора перед читателем.
4) Детально разработаны принципы экстраполяции понятия архетип как одного из ключевых в философско-психологической проблематике изучения художественного творчества и творческой личности в сферу изучения.

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования обеспечена комплексностью междисциплинарной методологии, адекватной цели и задачам исследования; обширным кругом эмпирического материала; системным и многоаспектным обобщением теоретического и практического опыта исследования проблемы; репрезентативной апробацией основного содержания диссертации.

На защиту выносятся следующие положения:

1) Актуальность изучения художественного процесса обусловлена значимыми и противоречивыми социокультурными изменениями. Психоаналитическая теория, будучи одним из крупнейших научных открытий XX века, является тем разделом знаний, который дополняет и расширяет представления о творческой личности. Междисциплинарный подход ведет к формированию диалектически связанного комплекса научных представлений о

творчестве. Только целостность в понимании личного, культурного, социально-психологического опыта авторов и их произведений позволяет обнаружить парадоксы бытия такой личности и ее культурного опыта.

2) Понятия, которые входят в исследовательское понимание психоаналитического дискурса, – «невроз», «высшее компенсирующее творчество», «архетип», поведенческие типы «интроверт – экстраверт», «комплекс неполноценности», «невротическая личность», «экзистенциальный вакуум», «нусодинамика», «смысл жизни» – являются плодотворными при изучении личности и творческой деятельности представителей различных сфер художественной культуры. Представленный в исследовании системно организованный с применением психоаналитического дискурса научный опыт может быть экстраполирован в сферу изучения других творцов и на иной эмпирический материал.
3) Осмысление отдельной творческой личности, вне зависимости от национальных и гендерных аспектов, а также сферы деятельности, в русле современного культурологического знания продуктивно при обращении к детальному анализу социокультурного контекста, эстетических практик и – особо – через архетип, который мы рассматриваем как код идентификации личности. Широкое развертывание архетипической проблематики позволяет говорить о повсеместности паттернов и их универсальности.
4) Психоаналитический дискурс как одно из значимых оснований теоретико-культурной методологии позволяет выявить парадоксы бытия творческой личности. Проведенное исследование показывает: в контексте изучения Г. Гессе наиболее репрезентативной и значимой является концепция «человек-волк», характеризующая творца как одиночку, который не может адаптироваться к существованию в социуме, в жизнетворческом культурном опыте С. де Бовуар ключевым мотивом становится утверждение гендерно-специфических и оцениваемых социумом парадоксально особенностей; для отечественных режиссеров Р.А. Быкова и К.Г. Муратовой характерны проявления социально-нравственной тревоги за человека в сочетании с интеллектуальной маргинальностью (важной для Быкова – экзистенциально детерминированной и аксиологически значимой – интерпретируется метафора детства, в качестве личностной доминанты творчества Муратовой осмысляется метафора астении).

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.

Апробация результатов исследования была проведена на заседаниях кафедры культурологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». Материал исследования был апробирован на 17 научных и научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня.

Международные научные конференции. Соискатель принял участие в 72-й Международной научной конференции «Чтения Ушинского» (г. Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 1 – 2 марта 2018 г.), XXV Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 9 – 13 апреля 2018 г.), VII Международной научно-практической конференции «Творческая личность-2018: жизнь в горизонте массовой культуры» (г. Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 20 – 22 декабря 2018 г.), Международной научно-практической конференции «Диалог культур и цивилизаций» (г. Москва, МГЛУ, 15 – 16 марта 2019 г.), Международном форуме молодых исследователей искусства «Научная весна» (г. Москва, ГИИ, 16 – 19 апреля 2019 г.), Международной конференции «Архитектоника современного искусства: Художник и Власть» (г. Санкт-Петербург, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, 29 – 30 апреля 2019 г.), Международной конференции аспирантов и молодых ученых «Театр в кругу искусств: к Году театра в России» (г. Москва, ИМЛИ РАН, 10 – 11 октября 2019 г.), Международном симпозиуме «Русский театр как культурфилософский феномен: целостность дихотомии» (г. Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 18 – 21 декабря 2019 г.).

Всероссийские конференции. Результаты исследования были представлены VI Всероссийской научной конференции с международным участием «Творческая личность-2017: Homo Extremis русской культуры» ((г. Ярославль, 21 – 23 декабря 2017 г.), VII Ежегодной научной конференции аспирантов и молодых ученых «Механизмы репрезентации образов в искусстве» (г. Москва, ИМЛИ РАН, 4 – 5 октября 2018 г.), Первом российском эстетическом конгрессе (г. Санкт-Петербург, СПбГУ, 18 – 18 октября 2018 г.), на Всероссийской научной конференции «Философия и/или новое интегративное знание – 6» (г. Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 15 – 17 мая 2019 г.), в рамках круглого стола «Человек и его время. 1920-2020 гг.» (дистанционный формат, Институт философии РАН, 20 – 21 октября 2020 г.).

Материал исследования был представлен на четырех научно-методологических семинарах для аспирантов, магистрантов и студентов, организованных кафедрой культурологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Результаты исследования изложены в 14 статьях и материалах научных конференций, в том числе в шести статьях (общий объем 2,22 п.л.), опубликованных в изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Соответствие паспорту специальности

Работа соответствует паспорту специальности 24.00.01 – теория и история культуры (культурология), в частности, следующим областям исследования: п. 1.11. Взаимоотношение универсального и локального в культурном развитии; п. 1.23. Личность и культура; п. 1.30 Художественная культура как целостное образование, ее строение и социальные функции.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, содержащего 255 наименований и списка источников. Общий объем выполненной работы – 222 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации, обозначаются цели и задачи, объект и предмет исследования, определяется его методологическая основа, анализируется степень научной разработанности исследуемой проблемы; сформулирована гипотеза исследования и положения, выносимые на защиту; охарактеризован личный вклад, апробация и внедрение результатов исследования; отражена структура работы и ее специфика.

В **главе 1 «Междисциплинарный подход к изучению художественного творчества»** обозначены ключевые понятия и проблемное поле исследования. Объясняется необходимость междисциплинарного подхода в изучении художественного творчества. В настоящем исследовании представлен и обоснован психоаналитический дискурс, который подразумевает разработку психоаналитических понятий по отношению к творческой личности и продуктам ее деятельности. Представлена методология, базирующаяся на взаимодополнении эстетических, культур-философских, психологических и социальных подходов.

В **параграфе 1.1 «Культурфилософское осмысление понятия творчества в контексте дихотомии мужского – женского»** представлен анализ философских концепций творчества, обуславливающих многоуровневый подход к изучению личности и ее многоаспектному пониманию. Поставлена проблема соотношения понимания творчества и историко-социального контекста.

В связи с этим актуализированы наиболее репрезентативные концепции в соответствии с эпохами. Обозначена магистральная линия развития мысли касательно творческой деятельности, которая движется от осознания творчества как высшего способа проявления личности к полной безответственности автора перед своей аудиторией. Основными понятиями являются катарсис в античной философии (Платон и Аристотель), Ordo как установленный Божий порядок в период Средневековья (Августин Блаженный и Фома Аквинский, идея человека-творца, характерная для эпохи Возрождения (Д. Вико), воображение как способность соединить чувственное и разум (в концепциях И. Канта и Ф. Шеллинга), свобода воли (И. Фихте), абсолютная идея как первооснова духовного и материального мира (Г. Гегель), креативный субъект и жизненный порыв (А. Бергсон), болезненность творчества (Ч. Ломброзо), невроз и высшее компенсирующее творчество (З. Фрейд, Э. Фромм), принцип нусодинамики (В. Франкл), экзистенция (М. Хайдеггер), недостаточность мира как точка обоснования творческого процесса (Н. Бердяев), высшая форма креативности (Л.Н. Столович), трансцендирование (Э. Гуссерль), децентрация объекта и «смерть автора» (М. Фуко и Р. Барт).

В аспекте гендерной специфики в первом параграфе проанализировано осмысление дихотомии мужское – женское. В европейский философии природа

женщины рассматривается как существенная проблема (Аристотель, Ж-Ж. Руссо, И. Кант, Ф. Ницше, О. Вейнингер, З. Фрейд). Особое внимание уделено работам Платона. Несмотря на тот факт, что философ осмысляет женское начало как пассивное, он утверждает роль в жизни общества обоих полов. Вплоть до конца XX века черты личности и качества характера осознаются как гендерно-детерминированные. На основе исследования философских и культурфилософских текстов мы приходим к выводу, что творчество как область создания смыслов воспринимается исключительно в качестве мужской среды.

В **параграфе 1.2 «Архетипические основания психоаналитического дискурса художественного творчества»** обосновывается значение психоаналитической теории для изучения культуры XX века, как следствие – ее востребованность в научной среде и популярность в социальной реальности. Поставлен вопрос о болезненности творческого процесса, что соответствует концепции З. Фрейда о неврозе, сублимации и высшем компенсирующем творчестве. В параграфе осуществлен психоаналитический дискурс, который является культурологически детерминированной методологической базой изучения творческих личностей в диссертации.

В рукописи подчеркнуто, что среди научных достижений З. Фрейда наиболее значимыми считаются трехкомпонентная модель психики (Я, Оно, Сверх-Я), внедрение понятия «бессознательное», осознание механизмов творческого процесса (творческая деятельность как сублимация), теория Эдипова комплекса и комплекса Электры, выявление функционирующих в психике защитных механизмов, интерпретация сновидений как аналог творчества. Несмотря на варианты и расхождения в теориях последователей ученого, центром психоаналитической теории остается личность и ее поведением, то есть психоанализ остается одновременно универсальных и уникальным методом познания.

В исследовании востребованы идеи К. Юнга, не принимавшего за основу обусловленность подавления сексуальной травмой и создавшего аналитическую психологию. К актуализированным в рукописи понятиям относятся коллективное бессознательное, архетипы (*Эго, Самость, Трикстер, Персона, Тень, Анима, Анимус, Отец, Мать, Старец, Герой, Младенец, Дева*), понимание творца как невротика, бинарная оппозиция интровертивное – экстравертивное.

К исследованию творческой личности применена концепция А. Адлера, выстроенная на понимании характера человека, который находится под воздействием стиля жизни. Особое внимание уделяется комплексу неполноценности как совокупности психологических и эмоциональных ощущений человека. Подчеркнуто, что в ходе преодоления комплекса человек может реализовать себя с точки зрения искусства, следовательно развития личности может носить конструктивный характер.

Выявлено значение невротической личности в аспекте творческой деятельности. Оно рассмотрено на примере теории К. Хорни. В основе расстройства находятся два фактора – воздействие окружающей среды или разрушение

взаимоотношений. Доминирующей чертой невротика становится зависимость от одобрения или расположения других людей. Понимание внутренних конфликтов в концепции психоаналитика связано с социальной средой.

Актуализирована такая категория, как «свобода», исследованная в работах Э. Фромма и В. Франкла. Биологические мотивы в деятельности человека заменены на экзистенциальные. Борьба за свободу и независимость составляет сущность и невроза, и нормального развития личности. Э. Фромм воспринимает творческую деятельность как созидательную. Концепция В. Франкла основывается на трех фундаментальных категориях – свобода воли, воля к смыслу, смысл жизни.

Актуализированные концепции психоаналитиков, работавших в пограничной научной нише с философией, являются основанием для архетипически детерминированного психоаналитического дискурса и его применению по отношению к творческому наследию выбранных нами творцов.

В **главе 2 «Художественное творчество в западной культуре: психоаналитический дискурс деятельности Г. Гессе и С. де Бовуар»** впервые сопоставлен опыт двух выдающихся творцов, которые аккумулировали в своих личностях парадоксы культуры своего времени. К общим чертам авторов относится то, что они являются писателями-интеллектуалами, сосредоточенными на внутренней жизни и создающими философскую концепцию в произведении. И Г. Гессе, и С. де Бовуар обращаются к психоаналитической теории как источнику интеллектуальных и художественных практик. Общей является и самоидентификация авторов через невротическую личность и книжную акцентуацию.

В **параграфе 2.1 «Жизнетворчество Г. Гессе: соотношение нормы и патологии»** утверждается органичная интеграция психоаналитической теории в творчество автора. Особое внимание уделяется биографии Г. Гессе, который характеризует себя как невротика. Концентрация автора на творчестве характеризуется как защитный механизм психики – через сублимацию. В качестве переломных моментов творческой деятельности нами обозначены погружение в психоанализ как метод лечения и интеллектуальную сферу деятельности, Первая и Вторая Мировые войны.

Ключевым и архетипическим образом для Г. Гессе становится образ волка, который находит свое отражение в начале и конце творческого пути. Он коррелирует непосредственно с характеристиками автора, что отмечено в анализе автобиографической повести «Курортник». Обозначены основные психологические характеристики «человека-волка»: конфликт природного начала и общественного долга, отказ от удовлетворения желаний и инстинктов, физический недуг как причина комплекса неполноценности, замкнутость на внутренней жизни (интровертивность), одиночество, несчастье и сублимация. Такой тип личности выявлен при сопоставлении причин внутреннего конфликта пяти

персонажей – Петер Каменцинд («Петер Каменцинд», 1904 г.), Кун («Гертруда», 1910 г.), Верагут («Росхальде», 1912 г.), Эмиль Синклер («Демиан», 1919 г.), Гарри Галлер («Степной волк», 1927 г.).

В рукописи осуществлен психоаналитический дискурс художественного творчества на основе культурологической актуализации представлений об архетипе. Выявлено, что основными мотивационными осями при построении женских персонажей в тексте является юнгианская концепция. Применительно к художественно-образной обработке учения об архетипах проанализированы следующие персонажи: Гертруда («Гертруда», 1901 г.), госпожа Адель («Росхальде», 1912 г.), госпожа Ева («Демиан», 1919 г.), Гермина и хозяйка квартиры («Степной волк», 1927 г.). Г. Гессе последовательно переосмысляет архетипы и приходит от практически безликого национального идеала женственности к живому и подвижному персонажу в романе «Степной волк», который ассоциируется с субличностью самого писателя.

При осуществлении психоаналитического дискурса художественного творчества мы подчеркиваем, что Г. Гессе предлагает универсальную матрицу при создании мужских и женских образов. Условным знаком личности в первом случае становится волк, подразумевающий пограничную ситуацию существования между маргинальным и буржуазным миром, женские же персонажи всегда находятся на втором плане и созданы по единому интеллектуальному алгоритму: они вбирают в себя себя черты архетипов – универсальных психические структур, составляющие содержание коллективного бессознательного.

В **параграфе 2.2 «Интегративные проявления личности С. де Бовуар»** рассматривается соотношение истории жизни творческой личности, ее личных политических, социальных и философских воззрений и художественных текстов. При изучении биографии как специфического культурного опыта С. де Бовуар учитывается гендерная специфика: особый акцент ставится на процесс воспитания, семейные отношения, образование и выбор профессии, «интеллектуальный брак» с Ж.-П. Сартром, личные позиции касательно женского вопроса.

Отмечено, что в личностном плане де Бовуар выступает разрушительницей общественных стереотипов: она не выходит замуж, не становится матерью, политически активна и открыто говорит о любовных связях. При этом она очевидно выстраивает жизнь вокруг архетипа Афины, который может быть проинтерпретирован как паттерн для построения имиджа, – мудрой женщины, самостоятельной и несексуальной. Данная тенденция подтверждает стремление сохранить миф о паре интеллектуалов, которые существуют бок о бок, вне ревности и общественного договора.

Если философско-публицистическая работа «Второй пол» соответствует личным воззрениям автора, то художественное творчество выстроено вокруг стереотипов, связанных с личными качествами мужчин и женщин, их отношениями. Любовь женскими персонажами воспринимается как жизненная

доминанта и разрушительная сила, мужские персонажи остаются самодостаточными, ориентированными на собственную жизнь. В творческом наследии С. де Бовуар счастье для женщин недостижимо, поскольку равняется семейному благополучию и отказу от карьеры. Причем для женщин характерно существование в рамках таких психоаналитических концептов, как невротическая потребность в любви, враждебность и тревожность. Женские персонажи всегда находятся в состоянии «бегства от свободы» (Э. Фромм) и выбирают созависимые отношения. Они полностью соответствуют социальным ожиданиям общества 1950-1960-х годов. В рукописи с точки зрения гендерных аспектов проанализированы романы «Все люди смертны» (1946 г.), «Мандарины» (1956 г.), «Недоразумение в Москве» (1966-1967 гг.), «Прелестные картинки» (1966 г.), «Сломленная» (1967 г.). Выпадают из парадигмы писательского изучения отношений между полами автобиографические произведения, в том числе эссе «Очень легкая смерть», посвященное болезни матери.

В рукописи подчеркнуто, что С. де Бовуар воплощает собой идею женщины-творца как интегративного феномена философии и искусства.

В **главе 3 «Психоаналитическая дискурсивная методология в изучении творчества отечественных режиссеров Р.А. Быкова и К.Г. Муратовой»** исследованы парадоксы бытия представителей российской культуры. Логично, что именно кинематограф становится тем видом искусства, после литературы, к которому может быть применен психоаналитический дискурс – за счет визуального воплощения художественного образа и центральной фигуры режиссера в художественном процессе. Обозначен художественно-творческий и психоаналитический подход в изучении данного вида искусства. В том неоднородном явлении какое представляет собой советский кинематограф, и Р.А. Быков, и К.Г. Муратова воплощают собой принципы альтернативного советского кинематографа, прежде всего, в силу того, что их творчество подвергалось цензурным ограничениям. Кроме того, режиссеров объединяет стилистически своеобразная театрализация киноповествования и архетипическая репрезентативность образов.

В **параграфе 3.1 «Пограничность личности режиссера Р.А. Быкова в экзистенциальной парадигме»** психоаналитическая методология применяется по отношению к интегративным проявлениям личности. Одним из основных ракурсов осмысления становится проблема пограничности, которая подразумевает не материализацию бытия в виде пространственно-временных характеристик, а личностный, экзистенциальный модус бытия. В качестве научной метафоры используется понятие «человек-эпоха», что воплощает своим существованием актуальные и одновременно вечные мотивы в конкретный исторический период.

Такой фигурой мы видим Р.А. Быкова. Изучение его биографии включает аккумуляцию актерского, режиссерского и организаторского таланта, а также полифонию личностного существования. Основным психоаналитиче-

ским концептом при осмыслении его личности является комплекс неполноценности. Это связано с физиологическими особенностями Р.А. Быкова как актера в профессии, в которой постоянно присутствуют стандарты, касающиеся внешности. Также для него характерна интеллектуальная маргинальность, заключающаяся в противостоянии социуму. Существование личности в крайностях, воплощающих пограничность бытия, приводит к созданию и осмыслению экзистенциально пограничных произведений. В рукописи проанализированы наиболее важные для режиссера категории – внешняя борьба героев с обстоятельствами и внутренняя борьба за самого себя, разделение мира на объективный и субъективный, экзистенциальная проблема выбора.

Фильм «Айболит-66» (1967 г.) рассмотрен в нескольких плоскостях: эстетической, бытийной и социально-нравственной. Содержание картины исследовано в онтологическом ключе и с учетом психоаналитических представлений: персонажи Айболит и Бармалей представляют экзистенциально несовпадающие миры, Африка представляет собой чуждое пространство испытаний из-за ментальной удаленности. Учтены политический и культурный контексты советской эпохи.

Картина «Внимание, черепаха! (1969 г.) осмысляется через сосуществование пожилых людей и детей – «неовремененность» их жизни на надситуативном уровне. С аналогичной позиции проанализирован фильм «Чучело» (1993 г.), где конфликт личности и ничтожества носит трагический характер. Архетипическая репрезентативность творчества Р.А. Быкова проявляется на повествовательном уровне и уровне работы с персонажами. Гротескная театрализация осознается в качестве возможности сохранения жизнеспособности в нравственно нетерпимых условиях. Парадокс личности заключается в том, что экзистенциально детерминированной и аксиологически значимой для Р.А. Быкова становится ситуация «маленький человек – большая проблема».

В **параграфе 3.2 «Художественный мир К.Г. Муратовой как воплощение интуитивного начала»** выявляется парадокс кинематографа уникального автора. Как и в случае с С. де Бовуар, подчеркивается гендерная специфика, поскольку профессия режиссера до сих пор воспринимается как мужская. Обсуждается стереотипное представление о том, что женское творчество в сфере кинематографа должно соответствовать общественным привычкам и быть красочным, праздничным, легким. К.Г. Муратова, напротив, осмысляется как творец, работающий над фильмами, где главный персонажи – маргиналы, которые погружены в бытовые проблемы.

Исследован интуитивный подход к созданию фильмов. Для художественный манеры К.Г. Муратовой характерны несколько приемов: вычурные интонации персонажей, рефрены, которые не влияют на ход повествования, постоянные навязчивые действия в кадре, привлечение к работе актеров-непрофессионалов, кажущиеся размытыми и непрофессиональными планы. Утверждается понимание кинотворчества режиссера, которое имеет в своей основе не интеллектуальное, а интуитивное начало.

Все три фильма, подробное исследование которых представлено в рукописи, объединены мотивом смерти, но не шокирующей аудиторию, а являющейся обыденным элементом повествования. Актуализированы различные жанровые формы: «Астенический синдром» (1989 г.) – драма, «Три истории» (1993 г.) – трагифарс, «Второстепенные люди» (2001 г.) – абсурдистская комедия, что свидетельствует о диапазоне авторского мастерства. Театрализация, как и в случае с Р.А. Быковым, становится механизмом осмысления повседневной жизни. Фильм «Астенический синдром» формулирует социокультурную повестку России в 1990-х годах, а само понятие «астения» как нечувствительность к своей и чужой боли становится лейтмотивом творчества К.Г. Муратовой. Смерть в картине «Три истории» воспринимается как предельная необратимая форма отрицания Другого, причем ракурс смещается на социальный аспект – смерть как убийство, а не биологический процесс. Фильм «Второстепенные люди» построен по принципам абсурдистского повествования: он объемлет собой смешение трагедии и фарса, гротескности и абсурдности диалога.

Специфика творческой реализации К.Г. Муратовой, изученной в психоаналитическом дискурсе, заключается в сочетании несочетаемых модусов – экзистенциальной проблематики и физиологизма действительности. С другой стороны, персонажи демонстрируют в первую очередь биологические проявления. Это подчеркнуто ироничностью автора к философским понятиям жизни и смерти. Предельная условность и абсурдность в сочетании с опредмечиванием мира порождает многоуровневое повествование, построенное по интуитивному принципу.

В **заключении** подведены основные итоги исследования, сформулированы выводы, обобщающие значение полученных в диссертации данных.

Предложенная нами парадигма изучения художественного творчества продуктивна и может быть применима к ситуации двойной оптики – по отношению к творцу и созданным им произведениям. Актуализированный в исследовании психоаналитический дискурс художественного творчества необходимо основывать на совокупности научных идей XX века, рожденных в недрах разных научных дисциплин, в силу чего названный дискурс приобретает междисциплинарный характер. В свою очередь, он позволяет сформировать представления о философско-психологическом контексте бытия личности, являясь органичным теоретико-методологическим основанием для работы в рамках концепции «творческой личности», которая включает в себя как специфический набор социально-психологических характеристик творца, так и процесс создания произведения.

Нами установлено и подчеркнуто, что в XX веке культура в целом и, в частности, представления о творчестве развивались под мощным и разнонаправленным влиянием идей З. Фрейда и его последователей. По итогам проведенного исследования мы можем утверждать ключевую роль психоаналитической проблематики в изучении художественного творчества и необходимость

экстраполяции данной концепции в сферу изучения художественного творчества.

В ходе исследования механизмов творческого процесса, в его разнообразных проявлениях у европейских писателей и отечественных кинорежиссеров, нами были выявлены концепты, необходимые для актуализации междисциплинарной методологии анализа творческой личности и продуктов ее деятельности. К таким концептам, наряду с широко применяемым в экзистенциальной философии и психологии внутренним конфликтом, мы отнесли как общеизвестные, так и применяемые в локальных психологических и философских концепциях понятия: архетипы и архетипические основания психоаналитического дискурса, защитные механизмы, невроз, невротическую личность, личностные типы (экстраверт и интроверт), комплекс неполноценности, жизненную цель, базовое чувство тревоги, невротическую потребность в любви, враждебность, внутреннее стремление к несвободе, экзистенциальный вакуум, принцип нусодинамики, смысл жизни.

Проведенное нами исследование на его теоретическом и эмпирическом уровнях приводит к выводу о том, что применение психоаналитической методологии в современной системе научного знания логично встраивается в культурологическое осмысление художественного творчества. В связи с названной тенденцией справедливым представляется утверждение о важной роли, принадлежащей в изучении творческой личности как эго-документам, так и художественным текстам.

Апелляция к различным видам искусств и различным парадигмам свидетельствует о востребованности концепции в аспекте изучения творческой личности. В основе и литературы, и кинематографа лежат как универсальные, так и специфические особенности художественно-образной презентации духовных материальных проявлений жизни человека: кинематограф использует опыт поэтики литературы, перенимая литературные средства, однако благодаря динамичности образов экранный вид искусства получает самостоятельную жизнь. Важно, что оба вида искусства относятся к тем сферам художественной деятельности, где наиболее быстро ощущаются культурные и социальные изменения.

Интегративные проявления творческой личности нуждаются в интегративной методологии изучения, в таком случае личность становится объектом комплексного исследования, так как только синтез личного, культурного, социально-психологического опыта творцов и их художественных текстов в любой из сфер художественного творчества позволяет обнаружить парадоксы бытия такой личности и экстраполировать получаемые результаты в сферу изучения культурных аналогов.

Исследование позволило установить особенности работы над понятием «творчество» в европейских философских и психологических концепциях в соответствии с традициями соответствующих эпох: от осознания творчества как высшего проявления человеческой деятельности до признания творчества как

проявления болезни и отсутствия ответственности автора перед читателем. Особо значимо то, что с точки зрения гендерной проблематики, обобщаемой через теорию архетипов, творчество как специфическая сфера деятельности, направленная на создание новых смыслов, закреплена в социально-философской традиции за мужским миром. Однако в нашем исследовании доказывается теоретически и подтверждается анализом эмпирического материала, найденного в литературном и кинематографическом творчестве, что непреложным основанием представлений о творчестве является дихотомия мужского и женского.

Исследование выявило продуктивность междисциплинарного подхода как основания культурологического исследования творческой личности и ее деятельности, где центральное место было отведено психоаналитическому дискурсу. Применяя сформулированные нами исследовательские приемы к жизнетворчеству европейских писателей Г. Гессе и С. де Бовуар и отечественных режиссеров Р.А. Быкова и К.Г. Муратовой, мы не только приходим к общим во всех случаях выводам о парадоксах бытия творческих личностей, но и устанавливаем конкретные особенности женского и мужского, литературного и кинематографического, немецкого, французского или российского контекстов и проявлений творческого потенциала.

Осуществленный нами дискурс художественного творчества показывает, что в европейской культуре есть такая важная тенденция, как обращение самих творцов к психоаналитической методологии; в частности, Г. Гессе и С. де Бовуар обращаются к психоаналитической теории как источнику интеллектуальных и художественно-творческих практик. Мы установили, что Г. Гессе выстраивает личностную концепцию «человек-волк», которая оказывается созвучной практике З. Фрейда (частная история болезни – «Случай Человека-Волка») и относится как к художественному творчеству, что наиболее полно воплощено в романе «Степной волк», так и к жизненному кредо — идея максимально реализована в автобиографической повести «Курортник». Основной характеристикой авторской парадигмы является одиночество творческой личности, обусловленное конфликтом столкновения разнонаправленных желаний человека. В осмыслении жизнетворчества писательницей и философом С. де Бовуар ключевым аспектом становится рефлексия гендерно-специфических особенностей. Так называемый женский вопрос становится ключевым в разрешении биографической проблематики: с одной стороны, деятельность автора направлена на разрушение общественных стереотипов, с другой стороны, де Бовуар на протяжении жизненного пути стремится к актуализации архетипа Афины в утверждении личного имиджа и бытийного мифа о «счастливой паре интеллектуалов» – свободном сосуществовании с философом Ж-П. Сартром.

Представленное в рукописи исследование привело к установлению того значимого положения, что психоаналитический дискурс в аспекте осмысления деятельности отечественных режиссеров позволил выявить парадоксаль-

ный характер личностных и художественно-эстетических проявлений этих людей. Мы установили в ходе анализа созданных ими культурных текстов, что выдающихся отечественных кинорежиссеров Р.А. Быкова и К.Г. Муратову объединяет не столько эпоха их жизни, сколько воплощение принципов альтернативного кинематографа, архетипическая репрезентативность творчества и признаки интеллектуальной маргинальности, которая проявляется в нетривиальных, игровых или камерных художественно-образных приемах выражения экзистенциальной, в том числе специфической для России социально-нравственной тревоги за человека. Так, Р.А. Быков сконцентрировался на метафоре детства, которая становится воплощением особой в возрастном и гендерном отношении экзистенции, проявлением в пространстве культурных текстов аксиологически значимой проблемы маленького, но не в нравственном или бытийном, а физиологическом смысле человека. Кинематограф К.Г. Муратовой реализован по принципу воплощения в художественно-образной сфере интуитивного начала, проявляющегося независимо от гендерных и возрастных признаков как творца, так и персонажей. В качестве личностной доминанты режиссера определена метафора астении, которую автор соотносит не только с психофизиологическими, но и социальными, нравственными особенностями присутствия человека в мире, где невозможна какая-либо реакция человека на мир и отдельные его импульсы. Парадокс творчества Муратовой мы видим как интегративное существование в одном смысловом пласте экзистенциальной проблематики действительности и физиологизма обыденных проявлений человека.

Таким образом, в ходе проведенного нами исследования были выявлены, соотнесены в их интегративном значении и применены к анализу эмпирического материала – личностных и творческих интенций выдающихся писателей и кинорежиссеров – ключевые понятия, которые формируют психоаналитический дискурс. Нам представляется продуктивной и перспективной реализация данной методологической парадигмы по отношению к личности и творческому наследию выдающихся творцов, как и выявление парадоксов существования и реализации творческой личности, значения архетипической проблематики в изучении художественного творчества. Важным было подчеркнуть социальный контекст и архетипически обеспеченную специфику произведений, не только эстетически, но и психологически детерминированные особенности художественных текстов. По нашему мнению, доказанному в тексте исследования, творчество становится для авторов универсальным способом самореализации, преодоления психологических комплексов личности через актуализацию концепции З. Фрейда «о высшем компенсирующем творчестве».

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях:

1) Куимова В.М. Парадоксы творчества советских режиссеров (на примере кинофильмов Р.А. Быкова и К.Г. Муратовой) / В.М. Куимова. – Текст: непосредственный // Обсерватория культуры.

– 2020. – Т. 17. – №4. – С. 403-413. (журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).

2) Добрецова С.А., Куимова В.М., Тирахова В.А. Исследовательская парадигма советского бытия: социокультурные и философские аспекты / С.А. Добрецова, В.М. Куимова, В.А. Тирахова. – Текст: непосредственный // Ярославский педагогический вестник. – 2020. – №5 (116). – С. 225 - 234. (журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).

3) Куимова В.М. Личность творца сквозь призму архетипических представлений / В.М. Куимова. – Текст: непосредственный // Ярославский педагогический вестник. – 2018. – №1. – С. 190-194. (журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ)

4) Куимова В.М. Бездны на краю: цирк имени Р.А. Быкова (смысловые грани к/ф «Айболит-66») / В.М. Куимова. – Текст: непосредственный // Ярославский педагогический вестник. – 2018. – №3. – С. 306-310. (журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).

5) Куимова В.М. Личность и творчество Симоны де Бовуар (видимое и сущее) / В.М. Куимова. – Текст: непосредственный // Ярославский педагогический вестник. – 2017. – №3. – С. 240-245. (журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).

6) Злотникова Т.С., Куимова В.М. Трансформации женского архетипа в творчестве Германа Гессе / Т.С. Злотникова, В.М. Куимова. – Текст: непосредственный // Ярославский педагогический вестник. – 2016. – №2. – С. 179-183. (журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).

7) Куимова В.М. Предчувствие 90-х и образ маргинала в кинотворчестве К. Муратовой /В.М. Куимова. – Текст: электронный // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020». – Москва : МАКС Пресс, 2020. URL: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020/index.htm (дата обращения: 1.01.2021).

8) Куимова В.М. Междисциплинарный подход к изучению художественного творчества / В.М. Куимова. – Текст: непосредственный // Философия и/или новое интегративное знание-6: сборник материалов всероссийской научной конференции. – Ярославль : РИО ЯГПУ. – 2019. – С. 38-44.

9) Куимова В.М. Осмысление художественного образа на стыке эстетической и культурологической парадигмы / В.М. Куимова. – Текст: непосредственный // Первый Российский эстетический конгресс. Тезисы докладов. – Санкт-Петербург : Российское эстетическое общество. – 2018. – С. 110-112.

10) Куимова В.М. Работа с архетипическими мотивами в разрешении автобиографической проблематики (на примере жизнетворчества С. де Бовуар) / В.М. Куимова. – Текст: непосредственный // Механизмы репрезентации образов в искусстве. VII Ежегодная научная конференция аспирантов и молодых ученых. – Москва. – 2018. – С. 14.

11) Куимова В.М. Философское, психоаналитическое и художественное осмысление женского и мужского в творчестве С. де Бовуар: 100 лет со дня рождения / В.М. Куимова. – Текст: электронный // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020». – Москва : МАКС Пресс, 2018. URL: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2018/data/index_2.htm (дата обращения: 1.01.2021).

12) Куимова В.М. «Волк» как условная грань личности главного героя в творчестве Г. Гессе / В.М. Куимова. – Текст: непосредственный // Мультидисциплинарность в науке и искусстве: тенденции и перспективы. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. Ун-та, – 2017. – С.135-136.

13) Злотникова Т.С., Куимова В.М. Женский архетип в творчестве Германа Гессе / Т.С. Злотникова, В.М. Куимова. – Текст: непосредственный // Творческая личность-2015: архетип и имидж: материалы всероссийской научной конференции с международным участием (к 25-летию кафедры культурологии ЯГПУ, 17-20 декабря 2015 г.). – Ярославль – 2016. – С. 175-184.

14) Куимова В.М. Психоаналитический дискурс «волка» в европейском социуме XX века (на материале творчества Г. Гессе) / В.М. Куимова. – Текст: непосредственный // Вестник студенческого научного сообщества 2016: материалы 71-й студенческой конференции. – Ярославль : РИО ЯГПУ. – 2016. – С. 176-180.

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 1.5
Тираж 100 экз. Заказ № 115
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского»
150000, Ярославль, ул. Республиканская, 108/1.
Типография ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К. Д. Ушинского»
150000, Ярославль, Которосльная наб., 44.