

«Тебе просто **показалось**»

Кирилл ШОВКА

Алена ЧЕРНЫШЕВА

Знакомы ли вы с насилием над психикой и конспиративным изменением ваших мыслей и суждений? Иногда люди осознают, что столкнулись с манипуляциями, но кто-то даже и не подозревает об этом. Все потому, что это не причинило им вреда. Однако даже мелочи могут перерасти в нечто масштабное и неуправляемое.

Постоянное отрицание

Манипуляторы искажают и отрицают факты, заставляя человека усомниться в собственной памяти. «Ты с ума сошёл? Зачем придумываешь?» — обвинение во лжи для дезориентации жертвы.

Обесценивание эмоций, чувств и заслуг

Если вам говорят, что вы «всего лишь поступили на бюджет», «всё преувеличиваете» или «слишком чувствительны», значит, вы подвергаетесь манипулятивной технике. При конфликте газлайтеры обвиняют человека, акцентируя внимание на его неадекватном восприятии. И у жертвы снижаются самооценка и уверенность в себе.

Перевернутая реальность

«С тобой всё в порядке? Ты обычно себя так не ведёшь», — эта и другие фразы вызывают у жертвы сомнения и чувство вины, чего и добиваются манипуляторы. Они искажают факты и события так, чтобы те были в их пользу, а жертва убедилась в своем неадекватном восприятии. Например, отношения в семье, где один из родителей убеждает ребёнка в ошибочности его воспоминаний, что может причинить вред психическому здоровью и самооценке ребёнка.

«Вы придумываете!», «Вам мерещится», «Такого не было!» Внушения, регулярные убеждения и изоляция жертв от внешнего мира, погружение в омут сомнений и страха — приемы газлайтинга. Термин обязан своим происхождением пьесе Патрика Гамильтона «Gaslight» («Газовый свет», отсюда понятие gaslighting) и двум её экранизациям. Главная героиня становится жертвой манипуляций мужа — первого газлайтера в истории. Он прячет и переставляет местами предметы, зажигает газовое освещение так, что начинает мерцать свет. При этом настойчиво утверждает, что его жене всё мерещится — чтобы убедить её в собственной невменяемости и ограбить.

Газлайтинг, как один из самых жестоких видов психологической

«**Мир перестает быть для них тем местом, где они могут доверять себе.**»

манипуляции, включает в себя множество неприятных вещей, применимых к кому угодно. Изоляция жертв, регулярное внушение вины — методы манипулятора изолированы, а его целью является захват сознания объекта манипуляции.

Газлайтинг опасен. Его жертвы не доверяют себе, своим ощущениям и чувствам, перестают быть личностями со своим мнением. Такие люди становятся легковнушаемыми, их можно убедить в чем угодно, даже в собственном безумии. В эмоциональном плане жертва подсознательно насилия как бы заперта в помещении с множеством дверей, которые открываются в зависимости от воли манипулятора. При этом газлайтер жонглирует её мнением, настроением и поведением.

Для введения жертвы в заблуждение газлайтер использует разные тактики, но самые распространенные из них три.

ПОЧЕМУ Я?

Часто отношения с газлайтером зависимые или созависимые, и выйти из них жертве крайне непросто. Чтобы противостоять манипулятивным техникам, не потерять себя и не дать партнёру взять верх, стоит знать несколько простых вещей:

1. **Повышать свою самооценку и уверенность в себе.** Чем сильнее вы верите в себя и свои чувства, тем сложнее будет газлайтеру дезориентировать вас.
2. **Обращать внимание на свои эмоции и реакции.** Не стесняйтесь высказывать сомнения, недовольства, несогласия, старайтесь прислушиваться к своим ощущениям.
3. **Поддерживать связь с доверенными людьми.** Заручитесь поддержкой друзей, обсудите с ними вашу проблему, чтобы получить объективную оценку ситуации и разнообразить мнения.
4. **Задавать вопросы и проверять информацию на достоверность,** если есть сомнения.
5. **Не поддаваться на провокации и не вступать в споры на эмоциях.**
6. **Обратиться за помощью к специалистам,** если есть чувство, что не получается самостоятельно справиться с ситуацией.

Основная проблема газлайтинга — в его последствиях. Жертва манипулятора со временем перестает себе доверять. Выйти из-под влияния и вернуть осознание собственной адекватности бывает очень сложно, поэтому важно избегать подобных форм психологического насилия. Борьба с газлайтингом требует силы воли и решительности, но каждый достоин уважения и заслуживает быть в окружении, в котором его ценят.

Танец как спасение

Вообразите, что в одночасье мы перестанем слышать звуки вокруг нас, людские голоса и музыку! Как поменяется наше представление об окружающем мире?

Кирилл
ЧЕРЕПАНОВ

Яна
СЕМЕНОВА

Наверное, только в такие моменты начинаешь задумываться о том, как ощущают себя слабослышащие, каким они видят мир, как общаются. Для «особенных людей» ключевую роль играет визуальное восприятие, а любое взаимодействие с партнером усиливается тактильно. Знакомство с окружающим миром и общение обеспечиваются специальными жестами, которые позволяют поддерживать диалог на невербальном уровне, но сложны для восприятия. Сделать коммуникацию проще позволяет танец.

«Особенные люди» не могут слышать музыку, но они способны чувствовать ритм мелодии, двигаться ей в такт. В таком случае музыка выполняет не звуковую, а ритмическую функцию. Благодаря басам слабослышащий человек учится

понимать мелодию, чувствовать такт всем телом. Вибрация от акустической системы подобно тому, как течет ток по проводам, передается танцующему, позволяя услышать, как «разговаривает окружающий мир».

В 2017 году Правительство Российской Федерации одобрило проект «Формирование здорового образа жизни», цель которого — повышение количества людей, ответственно относящихся к здоровью, в том числе регулярно занимающихся физкультурой и танцами. На сегодняшний день существует свыше 100 специализированных студий по всей стране, позволяющих слабослышащим и глухонемым людям развиваться в сфере творчества.

К примеру, в рамках нового молодежного направления «Я слышу мир» в октябре 2021 года в Петербурге открылась школа танцев с одноименным названием. Учреждение построено по принципу творческого объединения, где каждый участник может чувствовать себя комфортно вне зависимости от возраста. Программа занятий ориентирована на людей старше 16 лет и включает в себя два самых простых направления в изучении танца — бачату и хафтл. Главная задача студии состоит в открытии для человека новых

возможностей, ощущений от музыки и хореографии.

Однако танец может стать спасением не только для слабослышащих людей.

«В мире хип-хопа мне намного комфортнее, чем в любом другом. В нём ты просто такой, какой ты есть. Самое важное — тебя никто не осудит».

«Хочешь быть злым — будь таким, хочешь быть лягушкой — будь лягушкой. В танцах ты настоящий».

— поделилась с нами своей историей о роли танца в её жизни победительница чемпионата «Сцена» Полина Смолькина.

«Всё, что у танцора есть внутри себя, он показывает в танце. В нём я могу быть женственной, нежной, милой, а в жизни я не буду себя так вести, а буду строить таких Кириллов, как ты», — рассказала одному из наших корреспондентов чемпион Санкт-Петербурга по бальным танцам

Ксения Трегубова. Из её слов становится ясно: танец раскрепощает, позволяет проявить те чувства, которые трудно выразить в жизни.

Эмоционально окрашенные движения служат не только способом общения, но и ключом к преодолению психологических барьеров.

Искусство – луч света

Каждый художник по-своему уникален, и его пылающее творчеством сердце дарит людям красоту мира через искусство. Где творец находит вдохновение? Как он воспринимает мир? Некоторые талантливые художники готовы рассказать нам об этом.

Мария
ЯРОСЛАВЦЕВА

Полина
СМОЛЬКИНА

Александра Чудова – студентка первого курса РГПУ им. Герцена (Институт художественного образования). Начиная художника и реставратора. Увлекается разными видами творчества, но больше всего интересуется масляной живописью и изображением человека.

фото из архива Александры Чудовой

фото из архива Артема Кармонера

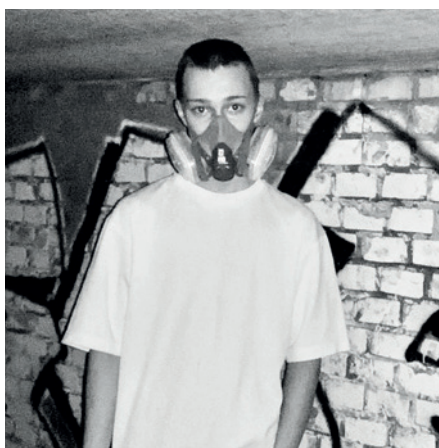

фото из архива Ильдара Mickey

«Для меня не существует некрасивых людей»

— Что тебя вдохновляет?
— Мне кажется, что больше всего меня вдохновляют люди. Когда я вижу человека с особым характером и необычной внешностью или просто человека, который меня привлекает, мне хочется как-то его изобразить.

— Помогает ли искусство в других сферах жизни?

— Да, когда ты принадлежишь искусству, ты вынужден обращать внимание на какие-то детали вокруг себя. Из-за того, что я постоянно рисую людей, я акцентирую внимание на движении, внешности. Для меня не существует некрасивых людей, потому что у каждого человека уникальные черты лица.

Артем Кармонер – студент СПбГХПА им. Штиглица на кафедре дизайна мебели, художник, дизайнер, в своем творчестве продолжает идеи отечественного символизма конца 19 века, советского авангарда 20-х, а также неформальных творческих объединений 30-х–50-х годов.

— Как у тебя рождаются идеи для картин?
— Идеи у меня никак не рождаются, обычно появляется задумка, и я думаю, как в стилистическом плане её воплотить, стараюсь экспериментировать в процессе работы.

— Почему тебе нравится граффити?

— Мне нравится граффити из-за атмосферы улицы, быстрого процесса, когда ты можешь нарисовать что-то за несколько минут, и у тебя будет готова работа, которая окажется перед глазами

прохожих. Мне приятно, когда люди, которые не интересуются граффити, смотрят на мои рисунки и запоминают их. Удовольствия от процесса граффити я получаю больше, чем от живописи, так как в этой деятельности присутствует больше адреналина.

Ильдар Mickey – танцевальный деятель, перформер, художник, преподаватель, победитель и призёр чемпионатов уличного танца в России и СНГ под псевдонимом «Mickey».

— Ты проводишь параллель между своим танцем и рисованием?

— Я люблю фантазировать, и мой мозг часто создаёт образы в пространстве, внутри тела, которые созвучны с разными явлениями в мире. В процессе рисования я редко изначально отталкиваюсь от конкретной идеи, начинаю с абстрактной

формы, которая порождает вокруг себя ассоциации. Про процесс танца могу сказать то же самое. Мне нравится воспринимать танец визуально с целью контроля энергии и отслеживать движения линий в рисовании. Танец – богатый процесс. Я могу визуально представить звуки музыки и телесно их транслировать, а каждому цвету радуги можно найти своё характерное движение, состояние в теле.

«Искусство образует ярко горящую звезду»

— Что такое искусство в твоём понимании?

— Искусство я вижу как пересечение линий, которые как лучи света в соединении образуют ярко горящую звезду.

Искусство без границ

У искусства нет границ. С каждым днём появляется всё больше способов для самовыражения: новые технологии, материалы и техники, которые открывают для творцов новые грани мастерства. Может показаться, что все идеи уже должны быть исчерпаны, люди наверняка испробовали всё, что только возможно, но это не так. Появляются новые виды искусства, иногда столь невообразимые, что навсегда остаются в памяти у очарованных зрителей. Именно так и происходит на выставках Марины Абрамович — сербской художницы, «бабушки мирового перформанса», которая уже более 50 лет поражает своими выступлениями.

Виктория
ШАЛДА

Мишель
СМИРНОВА

«Я чувствовала реальное насилие: они резали мою одежду, втыкали шпильки в живот, один взял пистолет и прицелился мне в голову, но другой забрал оружие. Воцарилась атмосфера агрессии».

Художница создает для себя экстремальные условия и исследует пределы собственных возможностей. Самый известный перформанс «Ритм 0» состоялся в 1974 году: его суть была в том, чтобы показать, на что способны люди, если дать им абсолютную власть над другим человеком. Перед зрителями лежали разные предметы, которыми они могли воспользоваться в то время, как Абрамович

стояла неподвижно в течение 6 часов. Для художницы этот социальный эксперимент оказался невероятно сложным испытанием: Другой перформанс Марины Абрамович совместно с её возлюбленным

Улаем (Франк Уве Лайсипен) — «Энергия покоя» (1980) — заключался в том, что в сердце художницы направлялась стрела, которую полностью контролировал ее партнер. На протяжении четырех минут перформансисты удерживали лук, регулируя натяжение тетивы своим весом. Помимо этого, к одежде художников были прикреплены микрофоны, которые усиливали звуки сердцебиения и дыхания участников. Находясь в максимальной концентрации и напряжении, пара демонстрировала безграничный уровень доверия.

В 2010 году Абрамович вновь заставила говорить о своем творчестве весь мир, представив новый перформанс «В присутствии художника». В течение 92 дней посетители могли окунуться во внутренний мир творца: именно

столько длилась выставка, во время которой у зрителей была возможность сесть напротив Абрамович и установить с ней зрительный контакт. Только самые сильные могли смотреть в глаза художнице больше 10 минут. Общественный резонанс произвел Улай, приехавший на перформанс (к тому времени он уже был бывшим партнером Абрамович, пара рассталась в 1988). Трёхминутный бессловесный процесс взаимодействия и дыхания участников. Находясь в максимальной концентрации и напряжении, пара демонстрировала безграничный уровень доверия.

Перформансы Марины Абрамович считаются классическими, уже многие годы они производят яркие впечатления на зрителей. Красота искусства состоит в свободе, которую может ограничить только сам творец.

Была ли улыбка?

Ложная коллективная память или эффект Манделы. Вспоминаете заставку «Дисней» или обложку настольной игры «Монополия»? А что, если мы скажем, что ваши воспоминания ложные?

Анастасия
САВЕЛЬЕВА

Александра
ТИШКОВА

Эффект Манделы — массовое совпадение воспоминаний, противоречащих действительности. Это сложная структура, принципы которой не изучены до конца. Ученые спорят и ищут единое объяснение происходящего.

Психологи объясняют эффект Манделы тем, что человек точно уверен в том, что его воспоминания верно отражают то или иное событие.

На самом деле у людей образуются

«Мозг убежден, что именно так и было».

воспоминания о несуществующих событиях и фактах. В этой статье мы расскажем вам о трёх популярных случаях, когда мозг вас обманывает.

Один из известнейших фактов, связанных с популярной настольной игрой «Монополия». Вспоминая её, человек сразу представляет старика в цилиндре с моноклом на левом глазу. Но как вы отреагируете, если узнаете, что монокла

никогда не было? Возможно, прямо сейчас вы пойдёте искать изображение этого старика и поймёте, что воспоминания вас обманули. Это и есть эффект Манделы. Общественная, массовая иллюзия, объяснение которой остаётся для нас загадкой.

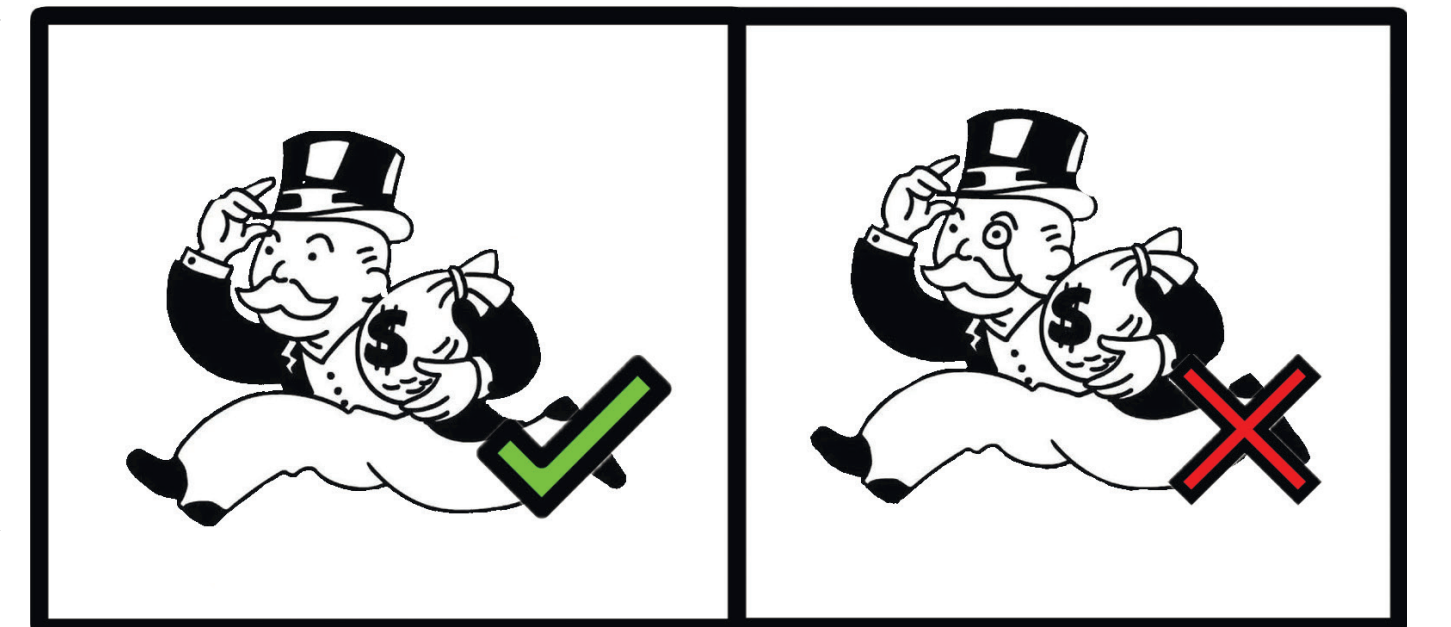
В мире живописи множество работ известны своими противоречиями. Одна из них — всем известная «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, которую также затронул эффект Манделы. «Мона Лиза» овеяна различными легендами и загадками, она не раз подвергалась тщательному исследованию и анализу. Знаменитая улыбка женщины: была, есть или будет? Искусствоведы утверждают,

что раньше больше людей видели улыбку на портрете, но сейчас набирает популярность мнение, что улыбки всё-таки нет. Одни уверены, что у Моны Лизы угрюмое или даже нейтральное выражение лица, а другие — что Мона Лиза улыбается. И всё-таки: улыбается или нет? В воспоминаниях каждого есть свой ответ на этот вопрос.

Подобные примеры иллюзий есть и в советском кинематографе. Мультфильм «Чебурашка» и всеми любимая старуха Шапокляк. Из 10 людей, опрошенных нами, 8 сказали, что у Шапокляк был зонтик. Эффектная женщина с чудесной шляпкой, сумочкой, её питомцем — подругой крысой Лариской — и зонтик: так

Мы рассмотрели только три популярных случая массовой дезинформации. Эффект Манделы наблюдается не только в искусстве, но и политике, экономике и других сферах. Ошибочные воспоминания одного человека распространяются на воспоминания других, вследствие чего ошибочная информация закрепляется в умах людей. Критики считают, что ложная память не связана с феноменом Манделы.

Это связано с большим объёмом информации, который мы ежедневно потребляем. Что же такое эффект Манделы на самом деле — до сих пор неизвестно, но одно мы знаем точно: доверять мозгу на сто процентов не стоит.

Нейростиль

Нейронные сети сегодня стремительно развиваются и не только идут вровень с людьми, но и обгоняют их. Они как совершенствуют что-то, так и разрушают. Является ли искусством то, что делает ИИ? Каждый человек определяет это по-своему. Кто-то вдохновляется, кто-то считает это забавным, а кого-то это серьезно пугает.

Виктория
РЫКОВА

Елизавета
СОКолова

Валёком 1973 году британский учёный Гарольд Козн создал AARON — машину, способную рисовать и смешивать 17 цветов краски. Это было одно из первых устройств, обученных рисовать с помощью алгоритмов, заданных Козном вручную. Сегодня нейросети способны обучаться самостоятельно, что в значительной степени меняет ход развития искусства.

Годами позже группа учёных из Case Western Reserve University обучила ИИ анализировать картины, выявлять фэйки и идентифицировать автора работы. Разработка оказалась эффективной, подтвердив догадки экспертов о некоторых картинах.

Пик создания чего-то нового и необычного искусственным интеллектом пришелся на 2022 год. В это время ИИ использовали в маркетинге, дизайне логотипов, генерации новых идей в моде. Уже в тот момент можно было увидеть коллекции одежды, созданные модельерами в коллаборации с искусственным интеллектом. В это же время некоторые авторы начали представлять книги, которые они написали на пару с

не можем не то что заменить, а даже объяснить это».

Нейросети пошли ещё дальше и недавно огромную популярность приобрели современные песни в исполнении артистов прошлых лет. ИИ с помощью анализа уже записанных песен подражает стилю исполнителей и накладывает голоса на популярные треки, создавая необычные хиты.

Несмотря на негативные аспекты, развитие технологий может и помогать в творчестве. Зачастую современные художники творят с помощью искусственного интеллекта. Многие черпают в нем вдохновение или же дополняют свои работы кистью машины. «Так, художница София Креспо, исследующая эволюцию органической жизни, использует технологию ИИ лишь для улучшения своих картин. С помощью нейросети она добавляет объектам необычные формы, которые придают полотнам загадочности и шарма.»

Использование ИИ расширяет возможности художников и помогает создавать новые формы искусства. Также развитие нейросетей делает творчество

доступным для людей с ограниченными возможностями. Однако машина не придает значения этическим и философским факторам, что значительно ухудшает результат ее творчества.

Но если для одних художников искусственный интеллект — помощник, другие считают его скорее вредителем, разрушителем искусства. На основе старых работ и алгоритмов нейросети создают современные картины, выполненные в стиле известных авторов. Машины не разрабатывают собственные модели, а используют уже готовые, тем самым непроизвольно повторяя почерк художника. Из-за этого возникает проблема нарушения авторских прав.

Бурный интерес вызывает недавно разработанный метод создания новых картин в стиле известных художников, названный NST (нейронная передача стиля). Пользователь может сделать из обычного фото работу кисти Леонардо да Винчи или Винсента Ван Гога. Технология NST считывает стиль художника, цветовую гамму его картин.

Развитие искусственного интеллекта происходит стремительно. Теперь он не только помогает человеку, но и

конкурирует с ним. Нейросеть стала полноценным художником, работы которого продаются на выставках. Например, в 2018 году на торгах Christie's картина, созданная машиной, была продана за более чем 400 тыс. долларов. А в следующем году другая работа нейросети получила оценку в 42 тыс. долларов. Эти события вызвали негативную реакцию у художников. Несколько из них подали иск в суд на компании, которым принадлежат генераторы изображений.

Нейросеть также начала обесценивать искусство фотографии. Ранее мы упоминали «оживление» фотографий, но технологии пошли дальше. Теперь они могут делать фото несуществующих людей, а также ретушировать их.

К счастью, фотографов пока невозможно заменить на таких мероприятиях как свадьба или выпускной, но ИИ уже делает картинку с людьми, городами и природой. Генерирование особенно актуально в маркетинговых целях, ведь это в разы дешевле. Конечно, в подобных алгоритмах создания фото есть свои недочёты, но их исправление — лишь вопрос времени.

Нейросети действительно создают необычные и свежее. К тому же они значительно ускоряют процесс работы человека. Однако есть и обратная сторона этой медали: нарушение авторских прав, отсутствие души и этики, деградация искусства.

На сегодняшний день нейросети не способны создать что-то абсолютно новое, поэтому они несамостоятельны. Это их главный недостаток и в то же время преимущество для людей.

В ближайшем будущем художников вряд ли заменят роботы, ведь главные задачи искусства — выражение чувств и пробуждение ответных эмоций у потребителя. Искусственный интеллект пока не способен воздействовать на человека подобным образом.

Прогресс невозможно остановить, но людям из творческой индустрии стоит относиться к ИИ как к помощнику, а не конкуренту.

Иллюстрация: Авторский коллаж от Трегубовой Ксении

«Теперь искусственный интеллект не только помогает человеку, но и конкурирует с ним.»

«Но если для одних художников искусственный интеллект — помощник, другие считают его скорее вредителем, разрушителем искусства.»

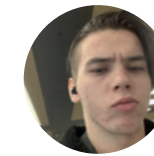
лингвистическими моделями ИИ. Также особую популярность приобрели живые фотографии. В социальных сетях появился тренд на «оживление» известных личностей, родственников и самих себя.

Впоследствии общество увидело негативный аспект этого нововведения — мошенничество. Способность оживлять фотографии может угрожать и кино. Режиссер Кристофер Нолан сравнил развитие ИИ с созданием атомной бомбы из-за того, что голливудские киностудии приняли решение заменить им актеров заднего плана. Однако, несмотря на то, что нейросеть может воссоздать образ актера или сгенерировать его действия в некоторых сценах, она все еще не может повторить искренней актёрской игры человека. Как сказал Элви Рэй Смит, соучредитель Pixar и один из основоположников современной анимации: «В людях есть нечто особенное. Мы еще

Бог смотрел и нам велел

Для многих кинематограф представляет из себя монолитную плиту одного из видов искусств, тяготеющего к театру. Но нельзя сказать, что это единственная верная коннотация. Многое оказывается не таким, каким кажется на первый взгляд.

Владислав
РАТУШНЯК

Разобраться в простейшей структуре кино нам поможет ВГИК. А точнее, его сценарный факультет и факультет режиссуры. Институт предлагает молодежи изучать программы игрового (художественного) и неигрового (документального) кино. Что это означает?

Это означает, что существует принципиальная разница в работе над документальным и художественным фильмом, требующая разных подходов в обучении на самых ранних этапах. Но, возможно, было бы удобнее создать магистерские направления, исходящие из одного на бакалавриате.

Представим ситуацию: есть условный абитуриент, он знает, что хочет быть режиссёром, но всё же не понимает специфику того, чем будет заниматься, желая понять это в ходе обучения. Фатальная ошибка! Документальные и художественные фильмы преследуют разные цели. Последний направлен на то, чтобы вызвать эмоцию зрителя, первый же в большей степени на информирование, а после уже на реакцию. Значит, наш условный абитуриент должен понять свои собственные интересы в сфере кино ещё до этапа поступления. Что же, оставим нашего героя «в минуту, злую для него», и вернемся к размышлениям.

Выходит, что документалистика помимо прочего тяготеет к журналистике —

этакая конфета, где сладкая оболочка — кино и не менее сладкая начинка — журналистика. Но, несмотря ни на что, неигровое кино — всё же произведение кинематографа, а значит, имеет специфические кино-приёмы.

«Я использовала абсолютно те же приемы и средства, которые используются и при работе над игровым фильмом»

«Говоря на примере короткометражного фильма, который являлся моей выпускной работой в Школе юного филолога при МГУ, я использовала абсолютно те же приемы и средства, которые используются и при работе над игровым фильмом» — объясняет студентка МГИМО Мария Пугачёва

Вспомним нетривиальные документальные фильмы для того, чтобы наглядно понять принцип работы кино-приёмов.

Мало кто напрямую ассоциирует документальные фильмы о животных с документалистикой в истинном её понимании. Я опросил около 30 человек, и 87% из них ответили, что первыми ассоциациями со словами «документальное кино» стали для них фильмы из области политики и криминала. Буду честным, я как человек, большую часть своего детства смотревший каналы NatGeoWild и Discovery, тоже изначально думал скорее о лауреатах премии Оскар

последних лет. Но именно фильмы, в большей степени рассказывающие о животных, на мой взгляд, лучше всего отражают глубинную структуру жанра.

Чем отличается гибель нарисованной матери Бэмби от гибели настоящего морского котика на берегах Южной Африки или неосторожного бизона в лесах Северной Америки? Ответ прост: ничем. В документальном кино вместе с холодным отображением действительности сурового мира животных зрителю показывают историю жизни белых медведей, китов или ирбисов. У других живых существ разворачиваются драмы, ничем не хуже человеческих. Нападение шершня на пчелиный улей оборачивается «Верденской мясорубкой», а битвы северных оленей походят на средневековые турниры где-то в Валенсии, Лионе или Майнце. Человек — социально-биологическое существо, значит поняв биологическое, можно углубиться и в социальное.

«То есть неигровое кино, позволяет нам ассоциировать себя с любым объектом, находящимся в фокусе объектива»

«То есть неигровое кино, позволяет нам ассоциировать себя с любым объектом, находящимся в фокусе объектива»

В таких фильмах, как «Обыкновенный фашизм» (1965; Михаил Ромм), «В лучах солнца» (2015; Виталий Манский), «Рождённые в СССР» (1990 — 2011; Сергей Мирошниченко) и т. д. мы видим положение

народов через жизнь одного человека или нескольких людей так же, как положение различных животных видов на примере популяции или нескольких особей. То есть неигровое кино, позволяет нам ассоциировать себя с любым объектом, находящимся в фокусе объектива.

Неигровое кино оживляет даже то, что живым назвать сложно: вулканы, леса, ледники, карьеры, атмосферу. Что же это за эликсир жизни у товарищей документалистов? Этот эликсир — желание озвучить и высветить проблему. Часто то, для чего снят фильм, позволяет затронуть самые тонкие струны человеческой души.

Но чем отличается художественная проблема от документальной, если они так похожи? Фильмы Сергея Эйзенштейна или Хаяо Миядзакки точно так же раскрывают проблемы войны и человеческой жизни, как произведения Леонида Варламова и Ильи Копалина (режиссеры документального фильма «Последний этап»; 1948) и Алена Рене (режиссёр документального фильма «Ночь и туман»; 1956).

Мне кажется, ничем, кроме предназначения. Бывает разная бумага: есть пергамент, предназначенный для того, чтобы на ней бог написал слова из Корана, Библии или Торы, а есть холст, предназначенный для того, чтобы на него нанесли мир, организованный Богом.

* Виталий Манский — лицо, признанное Министром юстиции РФ иностранным агентом.

Искусство кадра

Документальное кино, хоть и основывается на реальных событиях и фактах, способно превратиться в настоящее произведение искусства. Явление, когда документалистика воспринимается как художественный фильм, происходит за счет мастерства режиссера и его способности создать эмоциональную связь со зрителем.

Ксения
СУВорова

Одной из техник является «комментарий с примером». Помимо простого рассказа о событиях и фактах режиссер внедряет в фильм персонажа со своими эмоциями и мыслями. Этот герой может быть документалистом, который открывает перед зрителем свои взгляды и отношение к ситуации. То есть документальное кино становится не просто перечислением событий, а историей, проникнутой чувствами и эмоциями.

Другой способ передать художественную сторону документалистики — использование киноатмос-

феры и художественной режиссуры. Камерные движения, освещение, музыка и монтаж создают эстетическое воздействие. Отбор кадров и их последовательность могут быть использованы для подчеркивания эмоций, создания драматического настроения или передачи определенного послания.

Кроме того, в документальном кино можно использовать художественные декорации, реконструкции событий или актерские постановки. Эта техника позволяет продемонстрировать реальное значение происходящих событий и вовлечь аудиторию на эмоциональном уровне.

В итоге, сочетание документалистики с художественной формой позволяет осветить реальные события с новой стороны.

«Вандаальный» путеводитель

Добро пожаловать в Санкт-Петербург! Здесь галереи ломаются от картин, музыканты дают свои лучшие концерты в шикарных залах, а улицы кокетничают, как только возможно. Но среди всего этого великолепия таится совсем другая сторона Северной столицы, и имя ей – стрит-арт. Пёстрый, серый, аутентичный, футуристический. Познакомимся с ним поближе.

Ольга
ШЕВЦОВА

Арина
ТИХОМИРОВА

Роман Добро. Уроженец Киришей сначала раскрасил улицы малой родины, а после взялся и за Петербург. Культовый художник входит в международное объединение 156 Allstarz, является основателем арт-группы «Добро», а также курирует множество выставок современного искусства. Своими работами он привлекает внимание общественности к духовным ценностям. Наверняка, прогуливаясь по городу, вы наткнулись на яркую надпись «Добро» или «Смысл» – это его рук дело.

У Романа за плечами большой опыт, в том числе нелегальный. В 2021 году он проник на космодром Байконур к одному из трёх знаменитых советских орбитальных ракетопланов «Буран» и оставил на нём уникальное послание. В общем, настоящий мастодонт питерской граффити-культуры. Многие его знают по портрету Маяковского, созданному в 2018 году в лофт-проекте «Этажи».

Печально, но в рамках рекламной кампании яркое изображение художника было закраснено. На его месте появилось граффити по мотивам фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Публика отреагировала крайне негативно. Люди заполнили социальные сети кинокомпаниями Bubble Studios и «Этажей» гневными обращениями с просьбой вернуть всё, как было. Это привело к тому, что рекламная акция отменилась: планы по созданию таких же граффити в других местах и городах сорвались. Сам Роман Добро заявил о готовности возродить свою работу, если «Этажи» выделят на это средства. По его словам, изначально творческий кластер стал коммерческим, чего не должно было произойти.

«**Мода на анонимность в уличном искусстве, заданная ещё Бэнкси, давно изжила себя.**»

Не менее интересные творения создают участники арт-объединения ZukClub. Их работы можно найти уже по всему миру, и Санкт-Петербургу тоже посчастливилось получить в подарок несколько культовых граффити. К примеру, известный проект «Клетка» 2015 года считается самым большим в России, пускай в 2017 году его и опередила роспись Миши Most'a площадью аж 10 тысяч квадратных метров

ее в Выске! О чём рассказывает «Клетка»? Мода на анонимность в уличном искусстве, заданная ещё Бэнкси, давно изжила себя. Авторы не прячут лиц, тем самым не только иронизируют над собственной популярностью, но и неприкрыто глумятся над нерадивыми заказчиками, вмешивающимися в творческий процесс. «Клетка» была почётным экспонатом питерского «Музея стрит-арта», который сейчас закрыт.

Граффити-дворы – ещё одна изюминка Питера. Например, летняя терраса ресторана азиатской кухни «Цунами». По этому арт-пространству можно изучать такое явление, как паблик-арт – уличное искусство, превратившееся из запрещенного в разрешенное. Яркие и даже кислотные работы художников, в числе которых известные в узких кругах Voogiesml и Nilkowitz, стали хорошей причиной, чтобы посетить заведение. Оказывается, «натурализация» стрит-арта может служить хорошей коммерческой стратегией. Настоятельно рекомендуем вам сходить туда и увидеть всё это футуристическое великолепие своими глазами!

Если вы хотите открыть для себя тайную жизнь Санкт-Петербурга, исследовать

ее и понять, тогда стоит погрузиться во дворы исторического центра. Давайте заглянем на Литейный, 61, где в 2007 году прошел граффити-фестиваль Montana Jam. С тех пор здесь много что поменялось: старых работ уже нет и в помине, но на их месте стрит-артеры спорят творят новые. Огромное пространство колодезных дворов покрыто сотнями тэгов, бомбингом и скрэтчингом: стены, водосточные трубы, ступени и даже окна. Собраться сюда нужно, как в музей, прихватив с собой фотоаппарат. Вам точно захочется запечатлеть каждый рисунок, цветную полосочку или загогулину.

Брандмауэры Петербурга – отдельная тема для разговора. Огромные стены мрачных домов были обречены стать холстом для стрит-арт мастеров. Вот и Лиговский проспект приютил у себя невероятное произведение 2008 года «Алые паруса», о котором до сих пор выходят статьи и заметки в социальных сетях. Объединение «Арт-фасад» вдохновлялось книгой Александра Грина. По мнению авторов проекта, Ассоль могла бы являться жительницей Санкт-Петербурга, поэтому на заднем плане изображен силуэт «Петра творенья».

Красочный двор стал любимым местом для вручения аттестатов выпускникам местных учебных заведений по случаю окончания школы.

«**Оказывается, «натурализация» стрит-арта может служить хорошей коммерческой стратегией.**»

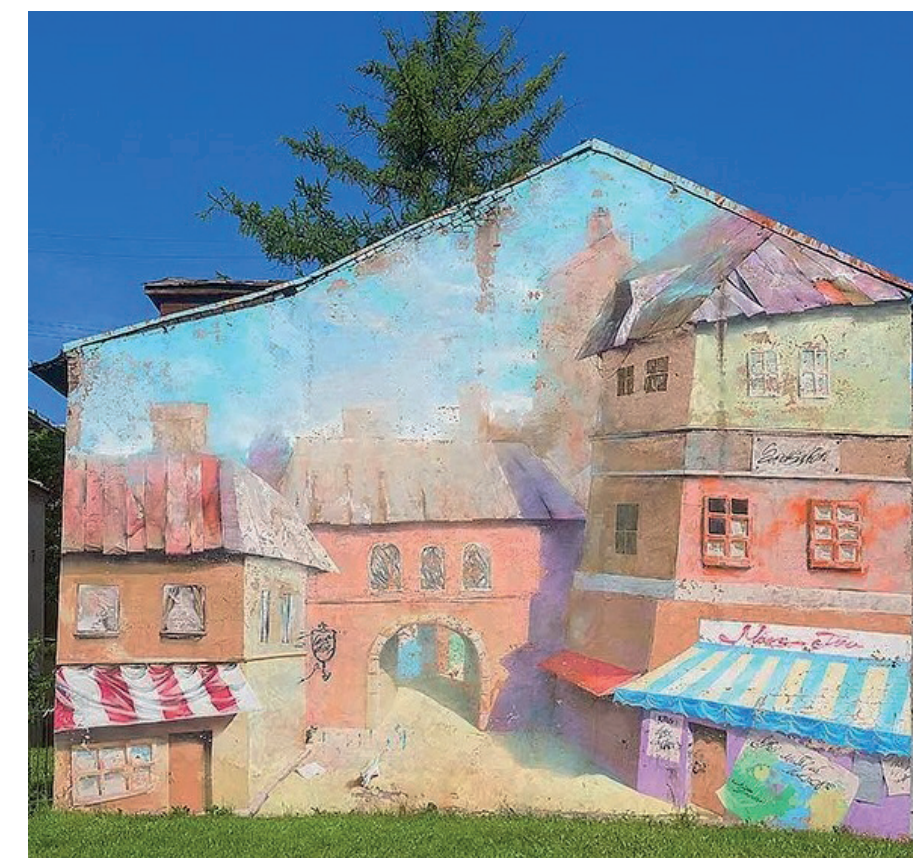
Париж... Место, над которым словно никогда не заходит солнце, где непременно хочется объехать круассанами, сфотографировать каждый закуток или даже сделать предложение руки и сердца. Питерские уличные художники уловили сходства этих обеих столиц: французской и русской Северной, создав портал в Париж. Стоит идти до третьего дома на улице Молдагуловой – и вы уже во Франции. Вас встречают маленькие магазинчики с пестрыми вывесками, по узеньким улочкам валяжно гуляют коты, а в голубом небе над Эйфелевой башней парит воздушный шар. Никто

не пройдет мимо столь красочного граффити.

Возвращаясь к культовым настенным полотнам: Белорусская арт-группа HoodGraff создала для Петербурга настоящий шедевр. Граффити с изображением главного героя известнейшего фильма «Брат», роль которого сыграл Сергей Бодров, с 2014 года неизменно и стойко служит мемориалом погибшему в страшной катастрофе актеру.

Во дворе рок-магазина Castle Rock расположились ещё два портрета-памятника: Михаилу Горшеневу, бывшему фронтмену группы «Король и Шут» под авторством HoodGraff, и Киту Флинту, легенде электронной музыки и основателю группы The Prodigy. Оба произведения уже много раз возмущали местных жителей. Люди требовали их ликвидации, но, встретившие активную поддержку сохранения граффити со стороны молодежи и фанатов, отступили.

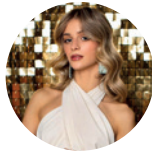
Санкт-Петербург сочетает в себе мрачные улицы и яркие брызги красок, которых не затмит даже местный климат. Художники здесь высказываются на самые разные темы, каждый из них – по-своему. Прогуляйтесь по городу и позвольте себе увидеть всё это собственными глазами.

От Дали до Айнов

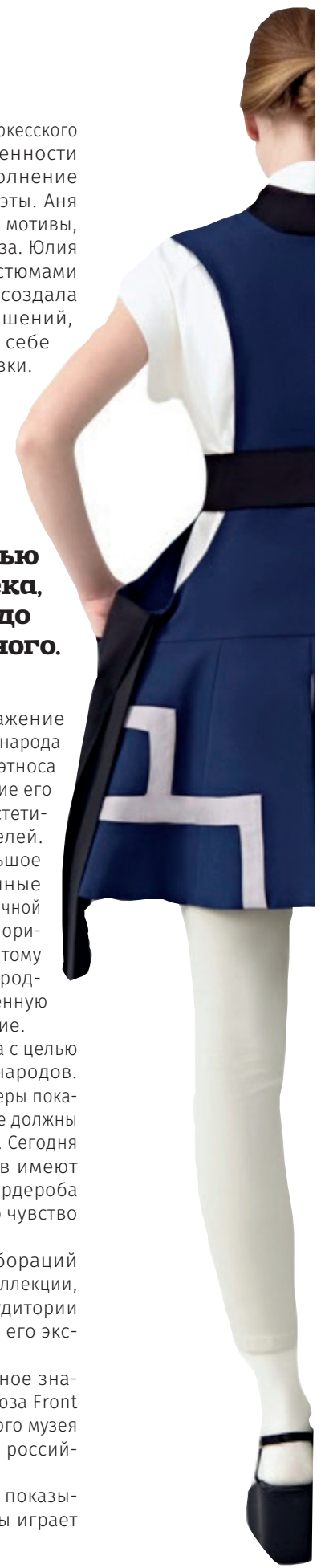
Искусство сильно влияет на моду. Оно вдохновляет дизайнеров, создает привлекательные и оригинальные коллекции. Искусство проявляется в моде в качестве известных художественных техник и мотивов, таких как живопись, скульптура, графика и т. д.

Ксения ТРЕГУБОВА

Анжелика ТАНИНА

Создавая уникальные принты для одежды, дизайнеры могут выводить на ткани картины, рисунки или гравюры. Кроме того, модельеры часто черпают вдохновение из разных направлений в искусстве: из импрессионизма, абстракционизма или поп-арта, применяя их принципы в своих коллекциях.

Искусство также может быть отражено в нестандартных формах, рисунках, текстурах и цветах, чтобы передать определенное настроение или идею.

Сотрудничество Эльзы Скиапарелли, известного парижского модельера и дизайнера, и Сальвадора Дали стало ярким примером того, как сочетание моды и искусства порождает неповторимые шедевры. Партнерство Скиапарелли и Дали началось в 30-х годах XX века. Их первым совместным творческим проектом стал шелковый платок с газетным принтом. Дали расположил на ткани газетные статьи с упоминанием имени Скиапарелли, что смотрелось весьма необычно и в то же время выигрышно.

Через 65 лет этот прием использовал и Джон Гальяно для своей коллекции Dior. Так, союз двух гениев не только принес новые идеи в моду и искусство, но и стал музой для многих современных модельеров.

Дизайнеры могут черпать вдохновение из самых необычных и неожиданных источников. Даже искусство разных народов иногда может сподвигнуть на создание уникальных и неповторимых айтемов. У каждой этнической группы своя уникальная культура, с которой сегодня можно ознакомиться в музеях по всему миру.

Доказательством того, что дизайнеры могут вдохновляться любыми проявлениями искусства, прекрасно служит коллаборация онлайн-магазина Front и Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге.

Front — это объединение российских дизайнеров, которые в своей работе опираются на народные и ремесленные традиции. Проект возглавляют люди, которые обращаются с культурой бережно и нежно, разрабатывают по ее образу и подобию привычные в сегодняшнем быту вещи: одежду, аксессуары, товары для дома. Дизайнеры дарят народным мотивам

модное и более современное воплощение с отсылкой к традиционным творениям самых разных этнических групп.

Сами основатели Front говорят о том, что идея его создания родилась от любви к народному костюму, так что сотрудничество с Этнографическим музеем — это то, что рано или поздно состоялось бы. И оно состоялось.

В рамках проекта была представлена лимитированная коллекция одежды, выполненная по мотивам выставочных объектов музея — костюмов разных народов России. Однако эта работа — не просто модная коллекция. Это диалог между прошлым и настоящим, гармоничное сочетание традиционных силуэтов с более актуальными, трендовыми элементами.

Коллаборация между онлайн-магазином и одним из крупнейших музеев этнографии в Европе была реализована дважды: в 2021-2022 годах.

Перед созданием обеих коллекций участники проекта вместе с экспертами изучали экспонаты фонда музея. Детали и крой костюмов в дальнейшем послужили основой для современных уборов с отсылками к традиционным элементам.

В совместной работе 2021 года приняли участие такие локальные бренды, как Yulia Ten, Masha Andrianova, а также дизайнер детской одежды Аня Толстая. Каждый дизайнер создал тематическую капсулу из трёх вещей: коллекция от Yulia Ten посвящена народному костюму айнов, Аня Толстая вдохновлялась верхней одеждой восточных славян, а Masha Andrianova в свою очередь уделила большое внимание мотивам Русского Севера.

«Одежда любого этноса — это своеобразное проявление его ценностей, образа жизни и эстетических предпочтений создателей.»

К созданию коллекции 2022 года было привлечено больше дизайнеров: Михаил Комраков и Аня Толстая, Лика и Мадина Саральп, Юлия Еремеева и Юлия Тен. Создатели выпустили коллекцию ограниченным тиражом. Дуэт Мадины и Лики Саральп был заинтересован

историческими артефактами черкесского костюма и перенес особенности кроя и символическое наполнение на актуальные сегодня силуэты. Аня Толстая решила использовать мотивы, отсылающие к народам Кавказа. Юлия Тен снова вдохновилась костюмами айнов, а Юлия Еремеева создала коллекцию головных украшений, отчетливо сохраняющих в себе традиционную технику вышивки.

«Сегодня силуэты костюмов народов России имеют полное право стать частью гардероба человека, которому не чуждо чувство прекрасного.»

Народный костюм — отражение истории, традиций и культуры народа или региона. Одежда любого этноса — это своеобразное проявление его ценностей, образа жизни и эстетических предпочтений создателей.

У этнических мотивов большое будущее в моде: традиционные уборы сильно отличаются от обычной одежды своей самобытностью, оригинальностью и яркостью, поэтому использование отсылок к народности может внести в современную моду свежесть и разнообразие.

Эта коллекция была создана с целью освежить традиции разных народов. Совместными усилиями дизайнеры показали, что этнические мотивы не должны оставаться за стёклами музеев. Сегодня силуэты народных костюмов имеют полное право стать частью гардероба человека, которому не чуждо чувство прекрасного.

Однако, посыл коллабораций не только в создании новой коллекции, но и в привлечении новой аудитории к Этнографическому музею и его экспонатам.

Эти проекты имеют огромное значение как для творческого союза Front и Российского Этнографического музея в Санкт-Петербурге, так и для российской индустрии моды.

Создание таких коллекций показывает, какую роль в мире моды играет традиционный наряд.

№7 (458)

от 25 апреля 2024 года

Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов опубликованных материалов.

Главный редактор — Виктория Шалда. Выпускающий редактор — Дарья Тихомирова. Редакторы — Иван Соколов, Юлия Хмеленко, Лилия Чугунова. Ответственный секретарь — Алена Чернышева.

Бильд-редактор — Ксения Трегубова. Корректоры — Полина Смолькина, Яна Семенова. Номер подготовлен студентами первого курса под руководством Михаила Фурмана.

Верстка — Мария Правдина, Виктория Володина, Алиса Урицкая, Ангелина Боброва, Маргарита Логинова, Диана Стародубова

© Логотип — В. Бертельс