

СОВРЕМЕННАЯ АНИМАЦИЯ ЧИЛИ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТРАВМЫ ПРОШЛОГО
ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

Анна К. Бакуркина

Сибирский федеральный университет

Corresponding author e-mail: anna.bakurkina@mail.ru

Екатерина А. Сертакова

Сибирский федеральный университет

Corresponding author e-mail: esertakova@sfu-kras.ru

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению современного периода национальной аниматографии Чили, которая интересна своей самобытностью, используемыми образами и темой трагического прошлого страны. В отличие от предыдущего периода, когда чилийская анимация опиралась на незамысловатые сюжеты комиксов, а визуальное решение работ было невысокого качества, современные авторские фильмы содержательно глубоки и искусно сделаны. В качестве основного материала для рассмотрения были выбраны фестивальные анимационные фильмы молодых чилийских режиссеров, такие как: «Медвежья история» («Historia de un oso»), «Дом волка» («La casa lobo»), «Зверь» («Bestia») и «Кости» («Los Huesos»). Их анализ выявил ключевые образы, тематику авторской анимации, визуальные приемы, используемые в ней и т.д. Кроме фильмов в ходе исследования были проанализированы интервью чилийских режиссеров-аниматоров и изучен исторический контекст Чили XX века.

Ключевые слова: современная анимация, аниматография Чили, Аугусто Пиночет, травма, память.

CONTEMPORARY CHILE ANIMATION: RETHINKING THE TRAUMA OF THE
PAST THROUGH ART

Anna K. Bakurkina

Siberian federal university

Corresponding author e-mail: anna.bakurkina@mail.ru

Abstract

The article deals with the modern period of Chilean animation, which is interesting for its originality, the images used and the theme of the country's tragic past. Unlike the previous period, when Chilean animation was based on simple comic book plots, and the visual solution of the works was of low quality, modern author's films are meaningfully deep and skilfully made. Festival animated films by young Chilean directors, such as: "The Bear Story" ("Historia de un oso"), "House of the Wolf" ("La casa lobo"), "The Beast" ("Bestia") and "Bones" ("Los Huesos"). Their analysis revealed key images, themes of the author's animation, visual techniques used in it, etc. In addition to the cartoons, the study analysed interviews with Chilean animation directors and explored the historical context of 20th century Chile.

Key words: Contemporary animation, animatography Chile, Augusto Pinochet, trauma, memory.

Введение

В современной теории и истории культуры, искусства происходят концептуальные и методологические сдвиги, связанные с появлением новых художественных феноменов, которые, в свою очередь, требуют и обновления теоретико-методологических подходов к их исследованию (см., напр., Sertakova et o., 2019; Seredkina et o., 2019; Альбов и Панченко, 2024; Андрюшина, 2024; Пименова, 2018; Шпак и др., 2021; Замараева, 2020; Пиков и Шпак, 2023; Замараева и др., 2022; Ильбейкина, 2013; Карлова и Мясоутов, 2024; Кистова и др., 2024; Кистова, 2022; Колесник, 2022; Колесник и др., 2022; Копцева и др., 2020; Копцева и др., 2022; Копцева и др., 2023; Копцева и др., 2024; Омелик и др., 2024; Пашова, 2019, 2023а, 2023б; Пименова и др., 2023; Пименова и Замараева, 2023; Сертакова и др., 2022; Середкина, 2022; Кистова, 2013; Жигаева, 2024а; Хворостов, 2024; Саттаров, 2024 и ряд других). Несомненно, что активно развиваются визуальные искусства, которые трансформируются под воздействием новых технологий, прежде всего, связанных с цифровизацией и искусственным интеллектом (Барышев и Копцева, 2023; Квашнина, 2024; Дегтяренко и Менжуренко, 2024; Дегтяренко и Пчелкина, 2022; Ермаков, 2023; Омелик, 2023; Ермаков и Омелик, 2022; Кистова и др., 2023; Шпак, 2021, 2023; Ситникова, 2024; Дегтяренко и др., 2023; Колесник и др., 2022; Бакланов, 2024; Шурыгина, 2024; Андрюшина

и Ковалева, 2024; Колесник и Копцева, 2024 и ряд других). . При этом остается нерешенным проблема, связанная с применением традиционных искусствоведческих и культурологических теорий и методов для анализа этих принципиально новых художественных практик и их результатов – произведений кинематографа, видео, генеративного искусства, анимации (Лещинская и др., 2023; Замараева и Копцева, 2024; Коновалов и Ситникова, 2024; Колесник и др., 2019; Козлов и Сертакова, 2021; Пименова и Шпак, 2022; Шурманова и др., 2024; Фролова, 2023; Михайлова, 2023; Асадчих и Сушинская, 2023; Лесничих и Сергеева, 2023; Лисавина и Смолина, 2023; Дегтяренко и Менжуренко, 2024; Шпак, 2024; Омелик, 2024; Бородина, 2024; Дериглазов, 2024; Жигаева, 2024b; Гуанчао, 2024 и ряд других). В данном исследовании акцент делает именно на анимационном кино.

Анимация как феномен современной культуры затрагивает разные аспекты существования человека. В данной работе основное внимание будет сосредоточено на анимации как способе репрезентации конкретной национальной культуры – культуры Чили, а точнее ее конкретно культурно-исторического периода. Как отмечает известный исследователь анимации Н.Г. Кривуля: «Анимация – это средство, с помощью которого воссоздается образ мира и система культурных, духовных, религиозных или нравственно-этических ценностей, существующих в сознании людей» (Krivulya, 2009: 12). Для передачи своеобразия культуры и специфики истории той или иной территории, аниматоры часто обращаются к этнографической анимации. Это может проявляться в бережном воспроизведении образов народной культуры на экране, в их цитировании (консервативный подход) либо в переосмыслении известных образов и их интеграция с современной культурой (интерпретационный подход). Посредством трансляции подобных элементов культурного наследия анимация проявляет образ времени, фиксирует национальные традиции, переосмысляет прошлое.

Подобно фольклору, который содержал в себе представления о мире и правила существования в нем для представителей более ранних времен, анимация выполняет схожие функции для современного человека. Ее универсальный синтетический язык способен выразить характерные черты национальной культуры, передать дух определенного времени.

В Чили анимация стала развиваться достаточно поздно и узконаправленно. Она была ориентирована преимущественно на детей, носила развлекательный характер. Например, большой популярностью пользовался фильм о маленьком кондоре – «Кондорито». Как отмечает исследователь М.С. Степанов: подобные «фильмы наследовали традиции популярных комиксов, получивших распространение в стране, начиная с 40-х годов, и не

отличавшихся ни гуманизмом, ни замысловатостью сюжета» <...> редко выходили в план художественного обобщения» (Stepanov, 2009: 84). Тем самым, среди латиноамериканских стран анимация Чили долгое время уступала кубинской и аргентинской аниматографиям. Однако в новом столетии чилийская анимация привлекла к себе внимание всего мира. Несколько короткометражных анимационных фильмов молодых чилийских режиссеров собрали внушительное количество наград на престижных фестивалях авторского кино. В частности, премию «Оскар» 2016 г. в номинации за лучший короткометражный анимационный фильм получил фильм «Медвежья история» Габриеля Осорио Варгаса.

Почему же только сейчас анимация Чили достигла расцвета? Исторический контекст всегда неразрывно связан с развитием искусства. Семнадцать лет страна была под руководством диктатора Аугусто Пиночета, который, по его словам, «надел на Чили железные штаны». Пиночет был мастером метафор и ярких цитат, и именно они могут отразить ситуацию, которая происходила в стране с 1973 по 1990 гг.: «Ни один лист не шевельнется в Чили, если я об этом не знаю». Эти годы стали травмирующими для национального сознания чилийцев. События, связанные с диктатурой Пиночета, являются одной из главных тем национальной анимации: они переосмысляются, и проходят разные стадии горевания в памяти авторов.

Материалы и методы исследования

В качестве репрезентантов современной чилийской анимации были выбраны короткометражные фильмы: «Медвежья история», 2014 г., «Зверь» и «Кости» 2021 г. и полнометражный «Дом волка» 2018 г. Данные фильмы имеют множество наград, в которых отмечалась как содержательная глубина произведений, так и искусность визуального решения сложных тем.

Для проведения исследования были выбраны общенаучные методы исследования (наблюдение, анализ, синтез и т. д.), а также культурологический анализ, позволивший увидеть в качестве важной составляющей чилийской анимации – культурную травму, оставленную реальным историческим прошлым страны.

Обзор научной литературы

Исследования национальных аниматографий помогают глубже понять культуру обществ, выявить то, что оказало на нее существенное влияние. Одним из ключевых исследователей в данном вопросе выступает профессор Н.Г. Кривуля – автор докторской диссертации, ряда монографий, статей по разным вопросам теории и истории анимации (Krivulya, 2009). Так в статье «Анимация как феномен культуры» в числе прочих вопросов рассматривается этнографическая анимация и ее функции, выявляется два варианта работы с культурным наследием в фильмах, что очень ценно для работы с конкретными

примерами. Внимание к определенным образам и знакам в национальной аниматографии, на примере Японии, рассматривали А.А. Бойко (Boyko, 2023) и К. А. Демидова (Demidova, 2023). Про современную латиноамериканскую анимацию писали авторы М. Гарсия (García) и М.С. Куратитоли (Curatitoli, 2022), отмечая, что за последнее десятилетие в ней наблюдается явление «Новой волны», в которой очень силен идентификационный аспект. Рассмотренные авторами произведения ориентированы на разную аудиторию, но так или иначе затрагивают темы, связанные с национальным самоопределением. Они опираются на локальные истории, отсылают к местным верованиям, фольклорному материалу. Например, рассматривая мексиканскую анимацию В.Е. Баглай отмечает, что сильнейший отпечаток на тематике анимационных работ оставляет праздник Дня мертвых, народные песни и сказки (Baglay, 2019). М.С. Степанов рассматривает кубинскую анимацию, отмечая в ней отражение уникальных, хотя и сложных культурных, политических и экономических процессов, происходящих на острове. В сравнении он упоминает анимацию Аргентины и Чили, отмечая в последней отсутствие остроты и содержательности, что было характерно до 2000-х годов. М.Г. Северино, опираясь на данные статистики выявляет рост чилийской аниматографии в новом столетии, отмечая, что анимация не только влияет на уровень национального самосознания в стране, но и является перспективной для развития экономики, так как в индустрию пришли молодые и амбициозные аниматоры (Severino, 2018). Некоторые фильмы как репрезентанты авторской анимации Чили рассмотрел А.М. Орлов, отмечая связь повествования с мировоззрением и культурой страны (Orlov, 2024). Исследователь отметил то, что данная аниматография заслуживает более пристального изучения.

Основная часть

Современная чилийская анимация стала более разнообразной благодаря поддержке, оказываемой государством, различными фондами и организациями. Стали появляться авторские фильмы, ориентированные на самобытность истории и культуры страны. Это взрослая анимация, в которой одной из ключевых является тема травмы прошлого.

«Медвежья история» («Historia de un oso») реж. Габриэль Осорио Варгас

Это первый чилийский анимационный фильм, получивший «Оскар» и обративший внимание всего мира на чилийскую анимацию. Произведение выглядит как яркая детская кукольная анимация о жизни медведя, но все это так беззаботно только на первый взгляд. Каждый день старый медведь выносит механическую диораму, которую он создал, на угол своей улицы. За монетку прохожие могут заглянуть в глазок изобретения, и окунуться в мир, где рассказывается история Медведя, желающего вернуться в свою семью, из которой его когда-то забрали. Для любопытных прохожих это лишь развлечение, для главного героя

– личная травма, которую приходится проживать снова и снова, но потребность в том, чтобы поделиться этим с окружающими, сильнее боли от воспоминаний. Однажды Медведь, который счастливо жил со своей женой-медведицей и ребенком-медвежонком, попадает в список неудобных государству и его забирают... в цирк (рис.1). Здесь, конечно, режиссер прямым текстом сообщает о том, на что было похоже правительство во время диктатуры Пиночета.

Рис. 1. Кадр из анимационного фильма «Медвежья история».

Медведя заставляют выступать на арене цирка, бесконечно крутя педали велосипеда и жонглируя мячами, совершать достаточно механические, отточенные движения. «Механизм» в фильме играет очень важную визуальную составляющую: шестеренки повсюду, начиная от колес того же велосипеда, заканчивая пространством под поверхностью земли, по которой перемещаются персонажи. Весь мир, в котором живет Медведь, это один большой механизм с винтиками, шестеренками, колесиками и закрученными гайками. Перед глазами зрителя из стройного ряда механических кукол выстраивается абсолютно антиутопическая картина, а не детская сказка.

Главный герой бежит из цирка и теперь живет лишь воспоминаниями о семье, которую он не смог найти. Но в мире сказочной диорамы возможно все, даже представить долгожданное воссоединение с родными и хэппи-энд. Но увы, диорама лишь иллюзия, которой живет главный герой. Иллюзия, дающая ему силы мастерить фигурки для изобретения и жить, несмотря на личную трагедию.

Габриэль Осорио Варгас анализирует общую травму через частную историю одной семьи, семьи аниматора. Фактически это история деда Варгаса, который стал политзаключенным и был сослан во время диктатуры Пиночета. Из детской истории про разлуку семейства Медведей анимационный фильм превращается в настоящую драму, где

мрачные аллюзии пронизывают историю одна за другой – параллели с жестокостью государства в реальном мире, жестоким обращением с животными и капиталистической эксплуатацией. Мир, связанный с подобной «механикой» очень страшен – дома превращаются в руины, свет сменяется тьмой, насыщенная жизнь – одиночеством и горем.

«Дом волка» («La casa lobo») Реж. Хоакин Косинья, Кристоаль Леон

«Дом волка» полнометражный анимационный фильм 2018 года, который вобрал в себя детскую сказку про трех поросят и ужасы диктатуры Пиночета – реальную историю колонии Дигнидад.

На первый взгляд, в фильме форма важнее содержания. Фрагменты сюжета различимы лишь в самом начале, а затем утопают в потоке сюрреализма. В картине нет ни четкого повествования, ни внятного диалога, ни различных персонажей. История представляет собой череду слабо связанных между собой событий, представленных в виде безумных образов (рис.2), каждый из которых затягивает сюжет в совершенно непредсказуемую сторону. Однако это только на первый взгляд.

Рис. 2. Кадр из анимационного фильма «Дом волка».

Колония Дигнидад была основана в 1961 году беглым немцем по имени Пол Шафер. Колония представляла из себя изолированное место, посвященное возвращению к старым обычаям доиндустриальной Германии. Члены колонии носили традиционную одежду и вели строго регламентированный образ жизни. Лидеры сообщества создавали образ гармонии и простоты – они пели традиционные народные песни, варили мед. Но яркие и приветливые атрибуты скрывали ужасную реальность. Шафер бежал из Германии из-за обвинений в педофилии и его «последователями», если можно так выразиться, были две группы людей: похищенные дети и нацисты. При правлении Пиночета Колония Дигнидад стала камерой пыток для задержанных чилийцев.

Главная героиня фильма «Дом волка» – девушка по имени Мария сбегает из Колонии. Она скрывается в маленьком заброшенном домике в лесу, где находит двух поросят. Мария пытается наладить быт в доме, создать уют и превратить поросят в людей, она даже дает им имена – Анна и Пьер. Надо сказать, что Мария выросла в Колонии и несмотря на то, что она сбегает, ей постоянно кажется, что злой и страшный серый Волк где-то рядом. В произведении не говорится прямо, что Волк, преследующий Марию, - это сотрудник тайной полиции Пиночета или беглый из Германии нацист. Вся история представлена в символических образах, которые практически невозможно объяснить и пересказать. «Текущее» повествование ускользает, не позволяет ухватить ни одной сюжетной линии и будто специально уводит внимание зрителя от сути. В какой-то момент кадры напоминают тот самый сон при температуре 39.6 – бесконечные метаморфозы персонажей, секунду назад героиня была объемной и вот она уже часть плоскостного рисунка на стене дома (рис. 3 и 4.).

Рис. 3 и 4. Кадры из анимационного фильма «Дом волка».

Весь этот лихорадочный бред резонирует с метафорой метафизического бегства от страхов, запечатленных детским сознанием. Непрерывающиеся попытки Марии выбраться из страшного, но знакомого места кажутся борьбой за выживание. Дальнейшие события разворачиваются исключительно во внутреннем мире героини. Она не может прежде всего морально вырваться из лап Волка, ведь тот будто владеет ее душой и частично ее сознанием несмотря на то, что девушка старательно пытается начать новую жизнь в доме, который буквально является олицетворением ее внутреннего мира, внутреннего убежища. Волк не хочет просто ломать домик Марии и ее поросят, как в сказке. Злодей притворяется спасителем Марии, ее добрым другом, наставником и чуть ли не Мессией. Это позволяет Волку проникнуть, «перетечь» в убежище главной героини. Сквозь стены дома доносится шепот Волка. Все настойчивее и настойчивее звучит этот шепот, будто въедается во все живое, и в итоге Мария сдается в лапы чудовищу.

«Дом волка» похож на кошмар, в котором зритель вместе с героями падает в бездну ускользающих, пугающих картин реальности, картин реальности жесткого прошлого страны. За счет использования метода покадровой анимации каждый кадр плавно обволакивает зрителя и вводит в состояние гипнотического транса, и в то же время сознательно отвергает, изображая уродливые метаморфозы героев.

«Дом волка» – это целый мир образов, наполненных ужасом и ощущением собственной беспомощности над большим злым Волком, у которого есть не только пугающая тень, но и власть над сознанием каждого человека.

«Зверь» («Bestia») реж. Уго Коваррубьяс

Режиссер фильма «Зверь» Уго Коваррубьяс был вдохновлен успехом «Медвежьей истории» и так же обрел мировую известность и стал вторым чилийским аниматором, чья работа была номинирована на премию «Оскар» в 2021 году.

Фильм рассказывает историю реальной Ингрид Ольдерек, известной как «Собачья женщина». Ингрид была майором чилийской тайной полиции, которая впоследствии была переформирована в Национальное управление разведки (DINA – Dirección de Inteligencia Nacional). Во время диктатуры Пиночета полицейские имели право задерживать любого человека, а также пытать и подвергать его сексуальному насилию. В отчетах служб были формальные записи о судьбе задержанных, где иногда тактично писали «неестественные действия с участием собак». Ольдерек не просто так называли «Собачья женщина» ("Woman of The Dogs"). Она тренировала свою собаку по кличке Володя (у нее было три собаки – Володя был самым любимым) совершать действия сексуального характера с заключенными женщинами. Но данный фильм не биографичен, Уго Коваррубьяс исследует и предполагает какой могла быть тайная жизнь Ольдерек, ее отношения со своей собакой, ее внутренние переживания и отношения со своим телом (рис. 5). У Ольдерек на самом деле было много психических проблем. Она была параноидальной женщиной с тяжелыми травмами. «Зверь» – психологический вымысел, в котором автор проникает в ее сознание и пытается показать, как все эти психические расстройства в конечном итоге отражаются на целой стране. Травма Чили видна через зло, которое олицетворяет эта женщина. Особенно это отражается в финальных кадрах, где Ольдерек видит из иллюминатора своего самолета безликие фигуры людей, которые находятся на облаках или на заснеженных пиках Анд (рис. 6).

Рис. 5 и 6. Кадры из анимационного фильма «Зверь».

Фильм снят с использованием техники покадровой анимации, он создавался съемочной командой около трех лет. Режиссер работает в этой технике с 2005 года. По словам Уго Коваррубьяса он использует эту технику, потому что в ней «присутствует пластиковая составляющая, ручная и аналоговая, она позволяет создавать миры, которые было бы очень сложно создать цифровым способом». Герои анимации «Зверь» созданы при помощи различных материалов: ткань, войлок, картон и даже фарфор, из которого сделаны головы людей, в том числе и голова кукольной Ингрид Ольдерек. Фарфор здесь придает холодность, отчужденность и безэмоциональность главной героине, на фоне картонных декораций ее глянцевая фарфоровая голова визуальнo резонирует с грубым по цвету и непрозрачным пространством. «Зверь» – попытка осмысления истоков коллективной травмы, которая в большинстве своем возникла уже после ужасного времени диктатуры Пиночета, когда были обнародованы все описания пыток в отчетах полиции. «Зверь» выделяется своей темой, определенной эстетикой, и тем, как эта политическая тема переосмыслена. Нельзя не отметить музыку (композитор Angela Acaña), которая закрадывается к зрителю в душу и благодаря нервной скрипке создает саспенс похлеще чем у Хичкока.

«Зверь» – пощечина, которая обладает огромной отрезвляющей силой и вызывает у зрителя эмоции отвращения, ужаса и отчаяния, со временем перетекающие в понимание необратимости произошедшего. Но вот уже красный след на щеке остывает и в памяти навсегда остается артхаусный чилийский анимационный фильм Уго Коваррубьяса.

«Кости/Останки» («Los Huesos») Реж. Хоакин Косинья, Кристоаль Леон

Данный анимационный фильм вышел в 2021 году. Фильм выдержан в ретро-стилистике: имеет формат 1,33:1, решен в черно-белом цвете, снабжен интертитрами, содержит антураж, декорации и текстуры раннего немого кино. Фильм кукольный, действие которого разворачивается в коробке.

Содержание фильма, однако, отличается от салонных мелодрам, принцип построения истории нарушается. Главная героиня – женщина, которая решает провести магический обряд и вернуть к «жизни» двух умерших людей – мужа и священника, который когда-то их обвенчал (рис. 7). Ее действия поворачивают время вспять и из земли под полом появляются останки, которые постепенно складываются в фигуры когда-то живших людей. Целостность фигур относительна, ряд костей заменяется ветками или вещами, но этого хватает, чтобы притянуть к ним души усопших. Воскрешает их, однако, не сила любви, но сила отчаяния. Женщина, несмотря на привязанность к мужу, хочет расторгнуть брачные узы, провести обряд бракосочетания «наоборот» – не ставя подпись, а убирая ее со свидетельства. Когда показывается подпись мужчины становится ясной причина происходящего. Супруг женщины – Диего Порталес Паласуэлос – политический деятель, которого многие считают одним из первых тиранов и диктаторов в Чили, чья деятельность привела к военному восстанию и повлияла на дальнейшую историю страны. Считается, что именно Диего Порталес создал культ «сильной руки», на который впоследствии ровнялся Пиночет, проводя свою политику.

Рис. 7. Кадр из анимационного фильма «Кости».

Как только подписи стираются, а свидетельство о браке сгорает, женщина исчезает, а воскрешенные падают на землю и замирают в неестественных позах – души вновь покидают свои вместилища и пыль времени покрывает их, демонстрируя забвение, которому придаются эти фигуры. В современной чилийской культуре подобные произведения – знак отречения от диктаторских идей и переосмысление прошлого.

Заключение

Современная чилийская аниматография в большинстве своем направлена на переосмысление событий, произошедших со страной в те годы, когда большинство режиссеров, приведенных в пример работ, были детьми и подростками. Детское сознание

наиболее ярко, четко и порой искаженно запоминает травмирующие ситуации. Отсюда и психоделия, и сюрреализм происходящего, как например в анимационных фильмах «Зверь», «Кости» и «Дом волка», так и нарочито яркое, «детское» видение событий, как в фильме «Медвежья история». Важно отметить, что это взрослые фильмы, решенные несколько примитивно, будто сентиментальная игра в куклы. Жестокость намеренно вынесена за пределы фильмов, хотя именно о жестокости здесь говорится. Подобная условность позволяет дистанцироваться от реальной истории и реальных людей, критически переосмыслить прошлое, обратить внимание на хрупкость себя и своего «дома», выявить напряженность между недавним прошлым и настоящим в культуре Чили.

Список литературы

Curatitoli, M. C. Materialidades y expresividad en cortometrajes latinoamericanos con técnicas de animación stop motion // TOMA UNO, 2022, 10, 57-71. Available at: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/toma1/> (дата обращения: 10.07.2024).

García, M. The New Wave Of Latin American Animated Features: 10 Films To Watch For. Available at: <https://www.cartoonbrew.com/feature-film/new-wave-latin-american-animated-features-10-films-watch-150741.html><https://www.cartoonbrew.com/feature-film/new-wave-latin-american-animated-features-10-films-watch-150741.html> (access 12 July 2024).

Seredkina, N. N. "The Frieze of Life" by Edvard Munch: Philosophical and Art Analysis / N. N. Seredkina, A. V. Kistova, N. N. Pimenova // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. – 2019. – Vol. 12, No. 7. – P. 1295-1315. – DOI 10.17516/1997-1370-0446. – EDN AQYGSD.

Sertakova, E. A. Three Gustave Moreau Pictures: Myth, Religion, Creativity / E. A. Sertakova, N. M. Leshchinskaia, M. A. Kolesnik // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. – 2019. – Vol. 12, No. 7. – P. 1316-1334. – DOI 10.17516/1997-1370-0447. – EDN WANLUQ.

Severino, M. G. Creative industries in Chile, the case of animation // Brazilian Journal of Operations & Production Management, 2018, 15(3), pp. 461-470, Available at: <https://bjopm.emnuvens.com.br/bjopm/article/view/479> (access 02 July 2024).

Альбов, А. П. Семья и нравственно-правовая социализация личности / А. П. Альбов, В. Ю. Панченко // Сибирский антропологический журнал. – 2024. – Т. 8, № 2. – С. 175-183. – EDN FFFTZS.

Андрюшина, Я. Д. Рождение новой профессии XXI века: нейрохудожник / Я. Д. Андрюшина // Сибирский искусствоведческий журнал. – 2024. – Т. 3, № 2. – С. 86-94. – DOI 10.31804/2782-4926-2024-86-94. – EDN LPSLTR.

Андрюшина, Я. Д. Современное состояние искусственного интеллекта в сфере образования (на основе обзора кейсов) / Я. Д. Андрюшина, А. В. Ковалева // Цифровизация. – 2024. – Т. 5, № 2. – С. 51-59. – EDN ZFEDCK.

Баглай, В. Е. Мексиканская хоррор-анимация в поисках национального своеобразия. Фантастические образы традиционной культуры и голливудские кинематографические чудовища // Латинская Америка, 2019, 3, 86-101 Available at: <https://latamerica-journal.ru/S0044748X0004009-8-1> (дата обращения: 10.07.2024). DOI: 10.31857/S0044748X0004009-8

Бакланов, Ю. А. Перформативные акты в современной российской музыкальной культуре на материале творчества группы «Shortparis» / Ю. А. Бакланов // Сибирский искусствоведческий журнал. – 2024. – Т. 3, № 2. – С. 52-69. – DOI 10.31804/2782-4926-2024-52-69. – EDN DQLCPP.

Барышев, Р. А. Технологические инновации для дизайна искусственной среды / Р. А. Барышев, Н. П. Копцева // Сибирский антропологический журнал. – 2023. – Т. 7, № 4. – С. 54-64. – EDN LJBFEU.

Бойко, А. А. Парадокс «Корабля Тесея» в современной анимации на примере аниме «Страна самоцветов» (2017) // Азия, Америка и Африка: история и современность, 2023, 2(3), 6-17. DOI 10.31804/2782-540X-2023-2-3-6-17. EDN RZVHIU.

Гуанчао, Ю. Влияние русского изобразительного искусства на художественную культуру города Харбина / Ю. Гуанчао // Северные Архивы и Экспедиции. – 2024. – Т. 8, № 1. – С. 111-126. – EDN DTJSTP.

Дегтяренко, К. А. Дайджест новостей в области искусственного интеллекта / К. А. Дегтяренко, Ю. Н. Менжуренко // Социология искусственного интеллекта. – 2024. – Т. 5, № 2. – С. 73-85. – EDN CMLWAQ.

Дегтяренко, К. А. Рецензия на книгу Мередит Бруссард "Искусственный интеллект: пределы возможного" / К. А. Дегтяренко, Д. С. Пчелкина // Социология искусственного интеллекта. – 2022. – Т. 3, № 1. – С. 33-41. – DOI 10.31804/2712-939X-2022-3-1-33-41. – EDN PBQAWV.

Демидова, К. А. Феномен «иноного» в японской культуре (на материале анализа аниме-сериала «Another» (2012 Г.)) // Азия, Америка и Африка: история и современность, 2023, 2(3), 43-52. DOI 10.31804/2782-540X-2023-2-3-43-52. EDN RQLHYA.

Дериглазов, А. В. Значение перспективы как идеалообразующего компонента в структуре произведения изобразительного искусства / А. В. Дериглазов // Северные Архивы и Экспедиции. – 2024. – Т. 8, № 2. – С. 147-155. – EDN KVLQNB.

Ермаков, Т. К. Анализ некоторых тенденций в истории генеративного искусства / Т. К. Ермаков, А. А. Омелик // Социология искусственного интеллекта. – 2022. – Т. 3, № 4. – С. 61-81. – DOI 10.31804/2712-939X-2022-3-4-61-81. – EDN JYTAQX.

Ермаков, Т. К. Искусственный интеллект как приём: методико-теоретическое основание исследования видеоигрового искусственного интеллекта / Т. К. Ермаков // Социология искусственного интеллекта. – 2023. – Т. 4, № 3. – С. 56-63. – EDN EJPQEZ.

Жигаева, А. А. Культурные повороты: исследование пространств взаимодействий системы визуального искусства. Посреднический аспект / А. А. Жигаева // Северные Архивы и Экспедиции. – 2024b. – Т. 8, № 1. – С. 127-136. – EDN QFDHCD.

Жигаева, А. А. Природа искусства в инсталляции Джозефа Кошута «Один и три стула» (на примере инсталляции из Museum of Modern art в Нью-Йорке) / А. А. Жигаева // Сибирский искусствоведческий журнал. – 2024a. – Т. 3, № 2. – С. 20-33. – DOI 10.31804/2782-4926-2024-20-33. – EDN FRAGAO.

Замараева, Ю. С. Индустрия 4.0 к Индустрии 5.0: концепция Гэри Меткалфа / Ю. С. Замараева, Н. П. Копцева // Цифровизация. – 2024. – Т. 5, № 2. – С. 8-40. – EDN TSUIJN.

Замараева, Ю. С. Сложные формы этнической идентичности / Ю. С. Замараева // Северные Архивы и Экспедиции. – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 75-89. – DOI 10.31806/2542-1158-2020-4-2-75-89. – EDN FJIAPV.

Ильбейкина, М. И. Роль визуальной антропологии в социальном конструировании ценностей: специальность 09.00.11 «Социальная философия»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук / Ильбейкина Мария Игоревна. – Красноярск, 2013. – 21 с. – EDN ZPCEAX.

Карлова, О. А. Идентификация профессионального выбора студентов-педагогов: ценностно-культурный аспект / О. А. Карлова, О. В. Мясоутов // Сибирский антропологический журнал. – 2024. – Т. 8, № 3. – С. 16-24. – EDN KLUZGF.

Квашнина, Ю. В. Изобретение традиций как социальная технология и культурные практики индустриализации Красноярского края 1960-1980-х гг. / Ю. В. Квашнина // Северные Архивы и Экспедиции. – 2024. – Т. 8, № 2. – С. 22-30. – EDN EQBAFM.

Кистова, А. В. Даши Намдаков. Трансформация. Что хотел сказать автор? / А. В. Кистова // Сибирский искусствоведческий журнал. – 2022. – Т. 1, № 1. – С. 53-72. – DOI 10.31804/2782-4926-2022-1-1-53-72. – EDN ULBGSR.

Кистова, А. В. Искусствоведческое образование в Красноярске в конце XX - начале XXI вв.: образовательная практика / А. В. Кистова, Н. Н. Пименова, М. И. Букова // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2024. – Т. 17, № 1. – С. 137-153. – EDN HAGRVV.

Кистова, А. В. Становление философии культуры как методологической основы гуманитарного знания / А. В. Кистова // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1. – С. 401. – EDN PWBCRR.

Козлов, Е. С. Образ "Космоса" в произведениях современной аудиовизуальной культуры / Е. С. Козлов, Е. А. Сертакова // Цифровизация. – 2021. – Т. 2, № 2. – С. 44-50. – DOI 10.37993/2712-8733-2021-2-2-44-50. – EDN UXJPPV.

Колесник, М. А. "Суровый стиль" в советской живописи в 1950-1960-х гг. / М. А. Колесник // Сибирский искусствоведческий журнал. – 2022. – Т. 1, № 2. – С. 8-22. – DOI 10.31804/2782-4926-2022-1-2-08-22. – EDN FFSXIR.

Колесник, М. А. Дайджест новостей в сфере развития искусственного интеллекта / М. А. Колесник, Н. М. Лещинская, Н. А. Сергеева // Социология искусственного интеллекта. – 2022. – Т. 3, № 1. – С. 18-28. – DOI 10.31804/2712-939X-2022-3-1-18-28. – EDN AKUVFE.

Колесник, М. А. Образ поэта-творца в символизме Гюстава Моро / М. А. Колесник, Н. М. Лещинская, Е. А. Сертакова // Сибирский антропологический журнал. – 2019. – Т. 3, № 4. – С. 25-37. – DOI 10.31804/2542-1816-2019-3-4-25-37. – EDN BTGMGM.

Колесник, М. А. Философские основы цифрового гуманизма / М. А. Колесник, Н. П. Копцева // Цифровизация. – 2024. – Т. 5, № 1. – С. 18-34. – EDN DONPLW.

Коновалов, Е. А. Сравнительный анализ кинематографического и литературного произведения «Крестный отец» / Е. А. Коновалов, А. А. Ситникова // Сибирский искусствоведческий журнал. – 2024. – Т. 3, № 1. – С. 60-73. – DOI 10.31804/2782-4926-2024-3-1-60-73. – EDN UDRBYU.

Копцева, Н. П. Понятие «социально-техническая система» в социально-гуманитарных исследованиях конца XX - начала XXI века / Н. П. Копцева, Ю. С. Замаева, Ю. Н. Менжуренко // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2023. – Т. 16, № 8. – С. 1343-1354. – EDN UPFDTS.

Кривуля, Н.Г. Анимация как феномен культуры // Материалы V Международной научно-практической конференции «Анимация как феномен культуры». 7-8 октября 2009 года, Москва, «ВГИК», 2009, 6-17.

Кривуля, Н.Г. Эволюция художественных моделей в процессе развития мировых аниматографий: диссертация ... доктора искусствоведения: 17.00.03 / Кривуля Наталья Геннадьевна; [Место защиты: Всероссийский государственный институт кинематографии]. - Москва, 2009. 494 с.

Культурные практики в социально-культурном пространстве Красноярского края: выставка к 175-летию Сурикова в Красноярске / А. В. Кистова, М. И. Букова, Н. Н.

Пименова, Ю. С. Замараева // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2023. – Т. 16, № 8. – С. 1307-1322. – EDN WGJSMV.

Лесничих, А. А. Цифровизация в театральном искусстве / А. А. Лесничих, Н. А. Сергеева // Цифровизация. – 2023. – Т. 4, № 3. – С. 33-40. – EDN LMQLTC.

Лисавина, Е. П. Изменение характера диалога зрителя с произведением изобразительного искусства в пространстве виртуальной картинной галереи / Е. П. Лисавина, М. Г. Смолина // Цифровизация. – 2023. – Т. 4, № 3. – С. 27-32. – EDN ZFEILX.

Медийный образ территорий Российской империи в журнале "Природа и люди" (1913 год издания) / Ю. С. Замараева, Н. Н. Середкина, А. А. Шпак, Н. Н. Пименова // Былые годы. – 2022. – № 17(2). – С. 1010-1021. – DOI 10.13187/bg.2022.2.1010. – EDN SZGEIM.

Методы изучения культуры / Н. П. Копцева, Ю. Н. Авдеева, К. А. Крупкина [и др.]; Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2020. – 184 с. – ISBN 978-5-7638-4350-7. – EDN GEDBOV.

Михайлова, С. А. Философско-искусствоведческий анализ картины «Паоло и Франческа да Римини» Данте Габриэля Россетти / С. А. Михайлова // Сибирский искусствоведческий журнал. – 2023. – Т. 2, № 4. – С. 23-35. – DOI 10.31804/2782-4926-2023-2-4-23-35. – EDN PXXASG.

Образ искусственного интеллекта в кинематографе: трансформации в период 1980-2010-х годов / К. А. Дегтяренко, Д. С. Пчелкина, А. А. Шпак, Н. Н. Пименова // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2023. – Т. 16, № 8. – С. 1454-1470. – EDN XVMNJF.

Образ искусственного интеллекта в сериале «Черное зеркало» (2011-2019) / Н. М. Лещинская, М. А. Колесник, А. А. Омелик, Т. К. Ермаков // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2023. – Т. 16, № 8. – С. 1331-1342. – EDN VHEJDX.

Омелик, А. А. Восприятие искусственного интеллекта разными социальными группами в России, Европе и США / А. А. Омелик // Социология искусственного интеллекта. – 2023. – Т. 4, № 2. – С. 52-58. – EDN OCLALC.

Омелик, А. А. ИИ в сфере культуры и искусства: обзор публикаций / А. А. Омелик // Социология искусственного интеллекта. – 2024. – Т. 5, № 1. – С. 42-48. – EDN FUMHAN.

Орлов, А. М. Авторская анимация. Избранное. Кн. 1. Санкт-Петербург: Реноме, 2024, 480 с.

Особенности развития партиципаторного искусства в городе Красноярске (Российская Федерация) в начале XXI века / М. А. Колесник, А. А. Ситникова, Е. А.

Сертакова [и др.] // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. – Т. 15, № 6. – С. 826-839. – DOI 10.17516/1997-1370-0888. – EDN WTCERE.

Пашова, Э. В. Иконофобия или иконофилия: рецензия на книгу У. Дж. Т. Митчелла «Иконология. Образ. Текст. Идеология» / Э. В. Пашова // Сибирский антропологический журнал. – 2023b. – Т. 7, № 3. – С. 67-80. – EDN ZFMVEI.

Пашова, Э. В. Роботы с искусственным интеллектом в современной визуальной культуре: анализ образа персонального помощника по уходу за здоровьем - Бэймакса - в полнометражном анимационном фильме «Город героев» и его сериальных продолжениях / Э. В. Пашова // Сибирский антропологический журнал. – 2023a. – Т. 7, № 3. – С. 25-36. – EDN ZANNHD.

Пашова, Э. В. Технологии арт-менеджмента в индустрии комиксов / Э. В. Пашова // Сибирский антропологический журнал. – 2019. – Т. 3, № 3. – С. 77-87. – DOI 10.31804/2542-1816-2019-3-3-77-87. – EDN HDQFGW.

Периодические издания Российской империи нач. XIX в. как источник по истории сибирского искусства / Н. П. Копцева, К. А. Дегтяренко, Ю. Н. Менжуренко, Д. С. Пчелкина // Былые годы. – 2022. – № 17(4). – С. 1693-1703. – DOI 10.13187/bg.2022.4.1693. – EDN OSWNHE.

Пиков, Н. О. Базовые концепции будущего энергетики / Н. О. Пиков, А. А. Шпак // Сибирский антропологический журнал. – 2023. – Т. 7, № 4. – С. 24-37. – EDN KIPTQX.

Пименова, Н. Н. "Культурная политика": концепция Дэвида Белла и Кейт Окли / Н. Н. Пименова, Ю. С. Замаараева // Северные Архивы и Экспедиции. – 2023. – Т. 7, № 1. – С. 37-49. – EDN HLDYJ.

Пименова, Н. Н. Жанр советского плаката в изобразительном искусстве 1917-1922 гг. / Н. Н. Пименова, А. А. Шпак, Т. К. Ермаков // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2023. – Т. 16, № 4. – С. 580-593. – EDN FGTYCS.

Пименова, Н. Н. Идиот или гений? Как работает и на что способен искусственный интеллект. Рецензия на книгу Мелани Митчелл / Н. Н. Пименова, А. А. Шпак // Социология искусственного интеллекта. – 2022. – Т. 3, № 2. – С. 71-82. – DOI 10.31804/2712-939X-2022-3-2-71-82. – EDN DUPHQV.

Пименова, Н. Н. Современная философская позиция по вопросу механизмов социокультурных изменений / Н. Н. Пименова // Сибирский антропологический журнал. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 47-69. – EDN XVLYIP.

Саттаров, В. Д. проблемы юридической ответственности виртуальных субъектов / В. Д. Саттаров // Сибирский антропологический журнал. – 2024. – Т. 8, № 1. – С. 132-134. – EDN VQVASQ.

Середкина, Н. Н. Антропологические и этнологические подходы к изучению общероссийской гражданской идентичности / Н. Н. Середкина // Сибирский антропологический журнал. – 2022. – Т. 6, № 1. – С. 111-121. – DOI 10.31804/2542-1816-2022-6-1-111-121. – EDN AHNUED.

Сертакова, Е. А. "Героическое" и "трагическое" в живописи неоклассицизма XVIII столетия (на примере анализа произведений Ж.-Л. Давида) / Е. А. Сертакова, М. А. Колесник, Н. М. Лещинская // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. – Т. 15, № 6. – С. 867-878. – DOI 10.17516/1997-1370-0893. – EDN ZTNTGG.

Ситникова, А. А. Особенности развития красноярской художественной культуры в 1990-е годы / А. А. Ситникова // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2024. – Т. 17, № 4. – С. 694-707. – EDN HAZNPS.

Степанов, М.С. Политическое и эстетическое в мультипликационных фильмах Хуана Падрона // Материалы V Международной научно-практической конференции «Анимация как феномен культуры». 7-8 октября 2009 года, Москва, «ВГИК», 2009, 82-88.

Фролова, А. А. Влияние культуры эпохи Возрождения на моду XXI века на примере анализа коллекции одежды Dolce & Gabbana Alta Moda 2020 / А. А. Фролова // Сибирский искусствоведческий журнал. – 2023. – Т. 2, № 4. – С. 36-45. – DOI 10.31804/2782-4926-2023-2-4-36-45. – EDN MVSMKD.

Хворостов, В. В. Проблемы взаимодействия ИИ и искусства и возможности их решения глазами профессионального сообщества: на материале Г. Красноярска / В. В. Хворостов // Социология искусственного интеллекта. – 2024. – Т. 5, № 1. – С. 34-41. – EDN UQNFVA.

Шпак, А. А. Механизмы искусственного интеллекта для социального моделирования в сфере образования / А. А. Шпак // Социология искусственного интеллекта. – 2024. – Т. 5, № 2. – С. 86-95. – EDN EIWQDE.

Шпак, А. А. Проблемы применения технологий искусственного интеллекта в социологическом аспекте / А. А. Шпак // Социология искусственного интеллекта. – 2021. – Т. 2, № 4. – С. 43-46. – DOI 10.31804/2712-939X-2021-2-4-43-46. – EDN QVBASW.

Шпак, А. А. Роботы наступают: развитие технологий и будущее без работы. Рецензия на книгу автора Мартина Форда / А. А. Шпак // Социология искусственного

интеллекта. – 2023. – Т. 4, № 1. – С. 64-70. – DOI 10.31804/2712-939X-2023-4-1-64-70. – EDN DRQHWV.

Шпак, А. А. Сложные формы идентичности: проблемы и исследования / А. А. Шпак, Ю. С. Замараева, Н. П. Копцева. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2021. – 248 с. – ISBN 978-5-7638-4503-7. – EDN RSHYFZ.

Шурыгина, А. Д. Образ якутского народа в кинокартинах «Надо мною солнце не садится» (2019) режиссера Л. Борисовой и «Иччи» (2021) режиссера К. Марсаана / А. Д. Шурыгина // Цифровизация. – 2024. – Т. 5, № 2. – С. 71-82. – EDN TAYRZV.

Эволюция цифрового искусства: анализ NFT-платформ на основе торговой площадки «Opensea» / А. А. Шурманова, С. А. Михайлова, А. С. Суетина [и др.] // Сибирский искусствоведческий журнал. – 2024. – Т. 3, № 1. – С. 29-48. – DOI 10.31804/2782-4926-2024-3-1-29-48. – EDN OBULPA.

«Живописная Россия» (том 12, часть 1) как источник по истории Восточно-Сибирской территории Российской империи / Н. П. Копцева, И. Ю. Макаруч, В. А. Разумовская, Ю. Е. Валькова // Былые годы. – 2024. – № 19(2). – С. 896-907. – DOI 10.13187/bg.2024.2.896. – EDN GJTMUV.

«Русский стиль» в искусстве на примере анализа архитектурного и художественно-технического журнала «Зодчий» / А. А. Омелик, А. В. Кистова, Н. А. Сергеева, Т. К. Ермаков // Былые годы. – 2024. – № 19(1). – С. 238-248. – DOI 10.13187/bg.2024.1.238. – EDN NQJUOC.